

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУДО
«Детская художественная школа»
от «03» февраля 2025 г. № 16 о/д
Директор _____/Л.В.Белышева/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Изобразительное творчество»**

(для обучающихся 10- 16 лет)

(4 год подготовки)

г. Верхняя Пышма
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства	7
«Изобразительное творчество»	7
3. Содержание учебного предмета	9
4. График учебного процесса	10
5. Учебно-тематический план.....	10
6. Содержание учебного (тематического) плана	14
8. Требования к уровню подготовки обучающихся	84
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	86
Список литературы:	87

1. Пояснительная записка

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 28.12.2024г.); Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 N 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70226); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2021 г. № 24 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»; Локальных нормативных актов МБУДО «Детская художественная школа».

Направленность программы – художественная.

Программа определяет актуальность, педагогическую целесообразность, цели и задачи, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки и включает в себя: учебный план, содержание учебного (тематического) плана, методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, систему и критерии оценки итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся.

Актуальность программы и педагогическая целесообразность— обусловлена тем, что в настоящее время обучение изобразительному искусству – одна из самых доступных, популярных и востребованных форм дополнительного образования детей. Дети любят рисовать, изображать и видеть мир по-своему, имеют стремление создавать изделия своими руками, и именно поэтому главной функцией программы является создание условий для реализации этого интереса, вовлечение детей в активную творческую деятельность. Оказать помочь в освоение базовых художественно-практических навыков, через овладение основ изобразительной грамотности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана для овладения обучающимися художественными инструментами и материалами, ознакомления обучающихся с историей становления и развития искусства в целом, включает в себя подготовку обучающихся к участию в художественных конкурсах различного уровня. Освоение изобразительного искусства невозможно без приобретения определенного минимума знаний по основам живописи, рисунка, теоретических знаний по истории изобразительного искусства, поэтому автор произвел отбор содержания программы, опираясь на изучение детьми базовых художественных практических навыков, через овладение основ изобразительной грамотности. Ведущей идеей данной Программы является вовлечение детей в активную творческую деятельность и освоение базовых художественно-практических навыков, через овладение основ изобразительной грамотности.

Отличительные особенности программы: особенностью данной программы является знакомство и углубленное изучение изобразительного творчества.

В данную программу включены следующие ***разделы:*** «Художественное творчество» (учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция»).

Программа обеспечивает разнообразие видов деятельности, что поддерживает живой интерес детей, знакомит их с традиционными и современными изобразительными техниками, расширяет рамки их художественного восприятия и творческого потенциала.

Обучение по данной образовательной программе позволяет решить следующие проблемы: занятость свободного времени детей, пробуждение интереса обучающихся к художественной деятельности, воспитание личностных качеств, а так же проблемы социализации детей.

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и **направлена** на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа разработана с учётом:

- обеспечения преемственности дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и образования в области изобразительного искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Адресат программы. Программа адресована детям от 10 до 14 лет.

Возрастные особенности обучающихся. Тематика занятий строится с учетом возрастных интересов обучающихся, возможностей их самовыражения в разных формах, что способствует развитию познания окружающего мира в процессе его восприятия, происходит формирование эмоциональных переживаний, волевых и личностных качеств. В этой деятельности у обучающихся развиваются важнейшие умения познания объектов и их изображения: наблюдательность, зрительно-двигательная память, механизмы деятельности воображения, зрительно-двигательное взаимодействие. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.

Набор детей по программе осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. Главным условием является желание ребенка заниматься изобразительной деятельностью.

При комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в школах и год обучения.

Режим занятий.. При реализации дополнительной общеобразовательная общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» со сроком обучения 4 года (4

модуля) продолжительность учебного года составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы (с первого по четвертый модули) составляет 34 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 недели - реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных ОП.

В соответствии с нормами СанПиН продолжительность одного учебного часа для школьников составляет 40 минут.

Срок освоения Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение на первый год обучения, составляет 4 года (4 модуля, по месяцев каждый).

«Стартовый уровень». Этап освоения азов рисунка, живописи, станковой композиции, истории искусств. Занятия проводятся с детьми в возрасте 10-11 лет, не имеющими определенных знаний и навыков. В результате обучения юные художники приобщаются к изобразительному искусству. Рациональное распределение времени и сил направлено на выполнение творческих заданий в рамках учебной программы. У обучающихся формируются компетентности в следующих разделах программы: ПО «Художественное творчество» (рисунку, живописи, станковой композиции). Стартовый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского уровня.

«Базовый уровень». Этап самоопределения в разнообразном и разножанровом мире изобразительного творчества. Занятия проводятся с обучающимися в возрасте 11-13 лет, прошедшими стартовый уровень подготовки или вновь пришедшими детьми, имеющими определенные знания и навыки рисования, живописи, станковой композиции, истории искусств. На этом уровне развивается познавательная, творческая и социальная активность обучающихся, потребность в самообразовании. Формируется уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-историческому наследию. Базовый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского и регионального уровней.

«Продвинутый уровень» Этап формирования индивидуального творческого почерка ребенка в изобразительной деятельности. Занятия проводятся с детьми 13-14 лет, успешно освоившими базовый уровень. На данном этапе у обучающихся формируются способности осознавать главные темы искусства. Дети могут обращаться к ним в собственной художественно-творческой деятельности, что помогает им создавать выразительные образы. Во время обучения развивается эстетический вкус на основе творческого анализа произведений искусства, воспитывается трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. Продвинутый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней.

Форма обучения - очная.

Виды занятий - теоретические, практические, контрольные.

Формы подведения результатов. Текущий контроль – педагогическое наблюдение, творческое задание, устный опрос. Промежуточный контроль - просмотр, викторина, тестирование. Итоговый контроль - контрольная творческая работа, выставка, итоговый просмотр.

Цель программы - формирование творческих и социально активной личности ребенка, обладающей компетенциями в области художественно-творческой деятельности, готовой к культурному, социальному самоопределению и самореализации через овладение искусством изобразительного творчества.

Задачи программы:

Образовательные:

- сформировать компетентности по разделам программы: ПО «Художественное творчество» (рисунку, живописи, станковой композиции);
- научить осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
- способствовать формированию способности осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.

Развивающие:

- развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное мышление и способность эмоционально воспринимать окружающую действительность и передавать в художественно-творческой деятельности;
- развивать познавательную, творческую и социальную активность, потребность в самообразовании;
- развивать эстетический вкус на основе творческого анализа произведений искусства.

Воспитательные:

- воспитать способность передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к негативным и позитивным явлениям жизни и искусства;
- сформировать уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-историческому наследию;
- воспитать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.

Задачи на первый учебный год (стартовый уровень):

- сформировать компетентности обучающихся по разделам программы;
- развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное мышление и способность эмоционально воспринимать окружающую действительность и передавать в художественно-творческой деятельности;
- воспитать способность передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к негативным и позитивным явлениям жизни и искусства.

Задачи на второй и третий учебный год (базовый уровень):

- научить осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
- развивать познавательную, творческую и социальную активность обучающихся, потребность в самообразовании;
- сформировать уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-историческому наследию.

Задачи на четвертый учебный год (продвинутый уровень):

- способствовать формированию способности осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- развивать эстетический вкус на основе творческого анализа произведений искусства;
- воспитывать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.

**2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства
«Изобразительное творчество»**

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства;

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Результаты освоения Программы по учебным предметам отражают:

Рисунок:

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму 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.

Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Станковая композиция:

- 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.

История изобразительного искусства:

- 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 западноевропейском 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.

3. Содержание учебного предмета

Продолжительность образовательной программы по учебному плану в часах составляет 952 часа; продолжительность 1 года обучения – 238 часа при недельной нагрузке - 7 часов (7 x 34 недель =238 часа).

I. Раздел «Художественное творчество» - 170 часов в год / всего – 816 ч.

II. Раздел «История искусств» - 34 часа в год / всего – 136 ч.

Количество обучающихся в группе не менее 4-х и не более 12-ти человек. Занятия проводятся в групповой форме

Индекс предметных областей, разделов учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Распределение по годам обучения			
		год 1-й обучения (1-ый)	год 2-й обучения (2-ый)	год 3-й обучения (3-ий модуль)	год 4-й обучения (4-ый)
		Количество недель аудиторных занятий			
1	2	34	34	34	34
	Структура и объем ОП	3	4	5	6
	Обязательная часть	Недельная нагрузка в часах			
ПО.01.	Художественное творчество	7	7	7	7
ПО.01.УП.01.	Рисунок	2	2	2	2
ПО.01.УП.02.	Живопись	2	2	2	2
ПО.01.УП.03.	Работа в материале	2	2	2	2
ПО.02.	История искусств	1	1	1	1
ПО.02.УП.01.	История изобразительного искусства	1	1	1	1
Всего аудиторная нагрузка:		7	7	7	7

Методы обучения применяемые при реализации программы: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, частично - поисковый, исследовательский, игровой; групповые и индивидуальные методы обучения, коллективное творчество.

Классификация методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности Бабанского Ю.К.:

- 1.словесные (рассказ, лекция, беседа);
 - 2.наглядные (иллюстрация, демонстрация);
 - 3.практические (подготовка рабочего места, рисование, уборка, иные трудовые действия);
 - 4.репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному);
 - 5.методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога;
 - 6.методы самоанализа и самооценки (рефлексия);
 7. эвристический метод.
8. Формы обучения и виды занятий, применяемые при реализации программы: учебные занятия, интегрированные занятия, мастер-классы, индивидуальные и коллективные творческие проекты.

4. График учебного процесса

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего недель	
	Классы/полугодия									
	1		2		3		4			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	164	
Вид аттестации	ТА	ПА	ТА	ПА	ТА	ПА	ТА	ИА		

ТА – текущая аттестация

ПА – промежуточная аттестация

ИА – итоговая аттестация

5. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации \ контроля
		всего	теория	практика	
ПО «Художественное творчество»					

I. Раздел «Рисунок»		68	13	55	
1	Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	2	2	-	Устный опрос
1.2.	Графические изобразительные средства	6	1	5	Анализ работ
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	6	1	5	Анализ выполнения задания
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	6	1	5	Анализ выполнения задания
2	Линейный рисунок				
2.1.	Зарисовки фигуры человека	4	1	3	Педагогическое наблюдение
3	Законы перспективы. Светотень				
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.	2	1	1	Педагогическое наблюдение
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	6	1	5	Анализ работ
3.3.	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	8	1	7	Педагогическое наблюдение
4	Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Тональная зарисовка чучела животного	8	1	7	Анализ работ
4.2.	Зарисовка мягкой игрушки	6	1	5	Педагогическое наблюдение
5	Тональный длительный рисунок				
5.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	8	1	7	Анализ работ
5.2.	Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	6	1	5	Педагогическое наблюдение
II. Раздел «Живопись»		68	19	49	
1	Характеристика цвета. Основные и составные цвета	2	1	1	Устный опрос
2	Цветовые растяжки	2	1	1	Педагогическое наблюдение
3	Декоративная композиция на тему «Листья»	2	1	1	Анализ выполнения задания
4	Этюды перьев птиц, коры деревьев и пр.	4	1	3	Анализ работ

5	Этюд с палитрой художника	4	1	3	Анализ работ
6	Копирование лоскутков тканей	4	1	3	Педагогическое наблюдение
7	Этюды драпировок при теплом освещении	4	1	3	Анализ работ
8	Натюрморт из светлых предметов на теплом фоне	4	1	3	Анализ выполнения задания
9	Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах	4	1	3	Анализ работ
10	Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте	4	1	3	Анализ выполнения заданий
11	Натюрморт фруктов и овощей на нейтральном фоне	4	1	3	Анализ работ
12	Натюрморт с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на	4	1	3	Анализ работ
13	Натюрморт с фруктами в теплой гамме при холодном освещении	4	1	3	Анализ выполнения заданий
14	Натюрморт с серым предметом быта на красном фоне	4	1	3	Анализ выполнения заданий
15	Натюрморт с серым предметом быта на зеленом фоне	4	1	3	Анализ работ
16	Натюрморт на контрастном цветовом фоне	4	1	3	Анализ работ
17	Натюрморт из трех предметов в родственной цветовой гамме на	4	1	3	Анализ работ
18	Этюды с натуры фигуры человека	4	1	3	Анализ выполнения заданий
19	Творческий просмотр	2	1	1	Выставка

III. Раздел «Композиция станковая»		68	12	54	
1	Основы станковой композиции. Цвет в станковой композиции.	10	2	8	Устный опрос. Анализ
2	Равновесие, динамика, статика, симметрия и асимметрия в композиции.	10	2	8	Педагогическое наблюдение. Анализ выполнения
3	Уравновешенность композиции. Статика и динамика.	12	2	10	Педагогическое наблюдение. Анализ
4	Композиционный центр. Доминанта.	12	2	10	Анализ выполнения

5	Композиция на контрастах доброго и злого, веселого и грустного, спокойного и динамичного и т. п	12	2	10	Устный опрос. Анализ выполнения
6	Итоговое задание на выявление композиционного центра, равновесия, передачу ритма, динамику и статику, целостность.	12	2	10	Педагогическое наблюдение. Анализ выполнения заданий

ПО «История искусств»

IV.	Раздел «Беседы об искусстве»	34	17	17	
1	Виды искусства				
1.1.	Вводная беседа о видах искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1.	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.2.	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.3.	Скульптура как вид изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.4.	Архитектура как вид изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.5	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	10	5	5	Беседа, опрос
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1.	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.2.	Литература как вид искусства	2	1	1	Беседа, опрос
3.3.	Музыка как вид искусства	2	1	1	урок-прослушивание
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1.	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.2.	Танец и виды танцевального искусства	2	1	1	интегрированное занятие
4.3.	Искусство театра	1	0,5	0,5	интегрированное занятие

4.4.	Искусство кино	1	0,5	0,5	интегрированное занятие
5	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой				
5.1.	Библиотека	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
5.2.	Правила пользования библиотекой	1	0,5	0,5	экскурсия
5.3.	Как работать с книгой	1	0,5	0,5	практическое занятие
5.4.	Сеть интернет как информационный ресурс	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
5.5.	Музеи	2	1	1	Беседа, опрос
5.6.	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	1	0,5	0,5	урок-исследование
5.7.	Значение культурного наследия в истории человечества	1	0,5	0,5	урок-исследование
Итого:		204	44	160	

6. Содержание учебного (тематического) плана *Первый год обучения*

ПО «Художественное творчество» I. Раздел «Рисунок»

1 Технические приемы в освоении учебного рисунка

1.1. Вводная беседа о рисунке. Организация работы (2)

Теория: Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом.

Практика: Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», « пятно». Отработка различных видов штриховки.

1.2. Графические изобразительные средства (6)

Теория: Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». 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.).

Практика: Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ, М.

1.3. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия (6)

Теория: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке.

Практика: Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Рисование простых плоских предметов.

1.4. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт (6)

Теория: Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом.

Практика: Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

2 Линейный рисунок

2.1. Зарисовки фигуры человека (4)

Теория: Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка).

Практика: Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

3 Законы перспективы. Светотень

3.1. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива (2)

Теория: Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего.

Практика: Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов (6)

Теория: 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.

Практика: Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.3. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности (8)

Теория: Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона.

Практика: Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

4 Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тональная зарисовка чучела животного (6)

Теория: Понятие о живописном рисунке. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха.

Практика: Зарисовки чучела животного. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. Зарисовка мягкой игрушки (8)

Теория: Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта.

Практика: Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

5 Тональный длительный рисунок

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах (8)

Теория: Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа.

Практика: Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания (6)

Теория: Выявление объема предмета. Композиция листа.

Практика: Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

5.3. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне(8)

Теория: Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение.

Практика: Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.4. Натюрморт из двух предметов быта (6)

Теория: Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе.

Практика: Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Освещение верхнее боковое. Формат А-4. Материал – графитный карандаш.

II. Раздел «Живопись» 68

1 Характеристика цвета. Основные и составные цвета (2)

Теория: Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами.

Практика: Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

Орнамент с основными и составными цветами, применение лессировок. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

2 Цветовые растяжки (2)

Теория: Изучение холодной и теплой гаммы.

Практика: Выполнить два упражнения на закрепление темы. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

3 Декоративная композиция на тему «Листья» (2)

Теория: Закрепить знания о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон»,

«насыщенность», «светлота».

Практика: Декоративная композиция на тему «Листья». Материалы: акварель, бумага формата А 4.

4 Этюды перьев птиц, коры деревьев и пр. (4)

Теория: Использование возможностей акварели.

Практика: Отработка основных приемов (заливка, мазок). Упражнения. Этюды перьев птиц, коры деревьев, минералов и морских ракушек. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

5 Этюд с палитрой художника (4)

Теория: Использование возможностей акварели.

Практика: Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Этюд с палитрой художника. Материалы: акварель, бумага различных форматов и разного прессования.

6 Копирование лоскутков тканей (4)

Теория: Использование возможностей акварели.

Практика: Копирование лоскутков тканей. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

7 Этюды драпировок при теплом освещении (4)

Теория: Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет.

Практика: Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Материалы: акварель, бумага формата А 4.

8 Натюрморт из светлых предметов на теплом фоне (4)

Теория: Представления о понятии «Силуэт». Проанализировать форму и пропорции предмета; изучение понятие «выразительность», в контексте задания «Силуэт»; решение силуэта. Монохром

Практика: Закомпоновать натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

9 Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (4)

Теория: Изучение понятия «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета».

Практика: Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima).

Материалы: акварель, бумага разного формата.

10 Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте (4)

Теория: Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.

Практика: Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Материалы: акварель, бумага разного формата.

11 Натюрморт фруктов и овощей на нейтральном фоне (4)

Теория: Знакомство с понятием «локальный цвет», и научиться определять оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах.

Практика: Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.

Материалы: акварель, бумага разного формата.

12 Натюрморт с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне (4)

Теория: Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Практика: Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Материалы: акварель, бумага разного формата.

13 Натюрморт с фруктами в теплой гамме при холодном освещении(4)

Теория: Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения.

Практика: Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Материалы: акварель, бумага разного формата.

14 Натюрморт с серым предметом быта на красном фоне (4)

Теория: Изучение влияния цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст».

Практика: Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Материалы: акварель, бумага разного формата.

15 Натюрморт с серым предметом быта на зеленом фоне (4)

Теория: Влияние цветовой среды на предметы.

Практика: Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Материалы: акварель, бумага формата А 4.

16 Натюрморт на контрастном цветовом фоне (4)

Теория: Применение различных приемов акварели.

Практика: Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений.

Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Материалы: акварель, бумага разного формата.

17 Натюрморт из трех предметов в родственной цветовой гамме на цветном фоне (4)

Теория: Понятие тонких цветовых отношений. Понятия «цветовая гамма», «колорит».

Практика: Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

18 Этюды с натуры фигуры человека (4)

Теория: Ознакомление с изображением человеческой фигуры. Передача пропорций; передача силуэтом характера модели; использование акварели (монохром)

Практика: Этюды с натуры фигуры человека. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

19 Творческий просмотр (2)

Теория: Анализ работ

Практика: Итоговая выставка достижений за 1 год обучения.

I. Раздел «Станковая композиция» (68 ч.)

1 Основы станковой композиции. Цвет в станковой композиции (10)

Теория: Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции», знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Практика: Выполнение серии упражнений на знание правил композиции и создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;

- чистый цвет + белила + черная краска.

2 Равновесие, динамика, статика, симметрия и асимметрия в композиции (10)

Теория: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе равновесия, динамики, статики, симметрии и асимметрии. Знания по решению композиции листа, изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции, симметричной и ассиметричной

Практика: Упражнения по созданию уравновешенной, динамичной, статичной, ассиметричной композиции

3 Уравновешенность композиции. Статика и динамика (12)

Теория: Единство центра и всей композиции.

Практика: Выполнить уравновешенную композицию, используя растительные элементы, листья (каждый лист по форме напоминает дерево). Тема композиции «Сказочный лес».

4 Композиционный центр. Доминанта (12)

Теория: Знакомство с понятием – композиционный центр. Освоение принципов композиции.

Практика: Выполнить композицию на тему: цветочный ковер, осенние листья, пора грибная, букет.

5 Композиция на контрастах доброго и злого, веселого и грустного, спокойного и динамичного и т. п (12)

Теория: Знакомство с понятием контраст в композиции. Изучение понятий контраста в композиции, приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Практика: Выполнить создание двух композиций на контрасте доброго и злого и т.п.

6 Итоговое задание на выявление композиционного центра, равновесия, передачу ритма, динамику и статику, целостность (12)

Теория: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Закрепление знаний об основных законах композиции.

Практика: Выполнить грамотно организованной, технически законченной композиции.

ПО «История искусств» (34 ч.)

1 Виды искусства

1.1. Вводная беседа о видах искусства (1)

Теория: Знакомство с видами искусств (пространственные, временные, пространственно-временные).

Практика: Устный опрос на следующие вопросы

- На какие три большие группы делятся все виды искусства?
- Перечисли пространственные виды искусства?
- Какое из пространственных искусств считается ведущим и почему?
- Какие виды искусств относятся к временным и почему?
- Что такое пространственно-временные или синтетические виды искусства?

2 Пространственные (пластические) виды искусства

2.1. Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства (1)

Теория: Понятия «Фотография», «Графика», «Скульптура», «Живопись», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство».

Практика: Беседа, опрос на следующие вопросы

- Какой была первая задача живописи и почему с появлением фотографии живопись изменилась?
- Для чего первоначально использовалась графика? Что такое гравюра? Для чего она служила?
- Чем отличается художественный язык графики?
- Почему архитектуру нельзя назвать изобразительным искусством? Какие задачи решает архитектура?
- К чему ближе декоративно-прикладное искусство: к живописи или к архитектуре? Почему?

2.2. Графика и живопись как виды изобразительного искусства (1)

Теория: Понятия «Станковая живопись», «Экспонировать», «Фреска», «Мозаика», «Монументальная живопись», «Тиражная графика», «Ксилография», «Плакат», «Станковая графика».

Практика: Опрос, беседа

- Почему картина относится произведениям станковой живописи? Для чего картине нужна рама?
- В чем главное отличие станковой живописи от монументальной? Какие техники монументальной живописи тебе известны?
- Для чего предназначалась тиражная графика? На чем и с помощью каких инструментов выполнялись гравюры? Почему изобретение книгопечатания тесно связано с гравюрой?
- Что такое плакат? Какие изобразительные приемы для него характерны?
- Что такое станковая графика?

2.3. Скульптура как вид изобразительного искусства (1)

Теория: Понятия «Скульптура», «Круглая скульптура», «Рельеф», «Барельеф», «Горельеф», «Углубленный рельеф», «Отливка», «Патина», «Станковая скульптура», «Монументальная скульптура», «Монументально-декоративная скульптура», «Пластика», «Ваяние», «Терракота».

Практика: Опрос, беседа, работа с материалом

- Когда появилась скульптура? Какие задачи ставились перед скульпторами древности?
- Что такое круглая скульптура и рельеф? На какие виды делится рельеф?
- Какие материалы используются для скульптуры? Что такое отливка?
- В чем различие между станковой и монументальной скульптурой? Что такое монументально-декоративная скульптура?
- Каковы два основных способа создания скульптуры? Что такое пластика и ваяние?
- Какими инструментами пользуется скульптор?
- Вылепи из пластилина небольшие образцы круглой скульптуры и рельефа.

2.4. Архитектура как вид изобразительного искусства (1)

Теория: Понятия «Архитектура», «стоечно-балочная конструкция», «сводчатая конструкция», «Вантовая конструкция», «Арка», «Свод», «Декоративные элементы»

Практика: Зарисовка (с натуры или с фотографии) одного из произведений архитектуры. Беседа, опрос

- Чем отличаются архитектура от других видов искусства? Почему для архитектора красота его творения – не главное? О чем еще должен заботиться архитектор?
- Какие типы конструкций могут лежать в основе здания или сооружения? Перечисли их.
- Что такое декоративные элементы архитектуры? Обязательны ли они для любой постройки?
- Перечисли материалы, которые используются для произведений архитектуры. Чем отличаются здания, выстроенные из дерева, камня, кирпича, железобетона?

2.5 Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства (1)

Теория: Понятия «Инкрустация», «Интарсия», «Орнамент», «Амфора», «Чернофигурная роспись», «Краснофигурная роспись», «Фарфор», виды вышивки

Практика: беседа, опрос, работа с материалом

Выполнение эскиза какого-либо произведения декоративно-прикладного искусства.

- Что такое декоративно-прикладное искусство?
- Какие формы мебели ты знаешь? Из чего мебель делали и как украшали? Что такое инкрустация и интарсия?
- Что обычно изготавливают из глины? Почему так важны открытие обжига и изобретение гончарного круга?
- Что такое амфоры? Для чего они использовались? Как могли украшаться?
- Что такое фарфор? Почему он так ценился?
- Как в древности с помощью одежды обозначалась роль человека в обществе?
- Какие виды вышивки т знаешь?
- В чем отличие композиции произведений декоративно-прикладного искусства от станковой композиции?

2.6 Народные ремесла, ремесла родного края (10)

Теория: История народных промыслов; понятия «Береста», «Тиснение», «Писанки», «Хохлома», «Гжель».

Практика: доклад об одном из художественных промыслов (палехская и федоскинская лаковая живопись, скопинская керамика, филимоновская и дымковская игрушка, жостовская роспись по металлу, ростовская финифть, чернение по серебру из Великого Устюга, каслинское художественное литье, павлово-посадские узорные платки, вологодское кружево)

беседа, опрос

- Как люди использовали бересту?
- Из чего делают богоявленские игрушки? Какие инструменты используют?
- Что изображали на своих изделиях городецкие мастера?
- Как и когда появилась матрешка? Что послужило для нее прообразом? Как различаются матрешки из разных местностей?
- Что означает выражение «золотая Хохлома»? Из чего сделана хохломская посуда?
- Что такое гжель? Каким цветом расписывают гжельскую керамику?

3 Динамические (временные) виды искусства

3.1. Знакомство с динамическими (временными) видами искусства (1)

Теория: Понятия «Эпос», «Лирика», «Альба», «Мадrigал», «Ритм», «Вокальное искусство», «Опера», «Опера-сериа», «Опера-буффа»

Практика: Слушание арий из опер, инструментальной музыки

Опрос, беседа

- Какие виды искусства называются временными и почему? Что у них общего?
- Как в эпосе и лирике литература была связана с музыкой? Кто такие барды и трубадуры?
- Что такое ритм в поэзии и в музыке?
- Что такое интонация?
- Какие два вида опер существовали? Чем они отличались друг от друга? Что такое ария и речитатив?

3.2. Литература как вид искусства (2)

Теория: литературный род (эпос, лирика, драма), литературные жанры (былина, роман, повесть, рассказ)

Практика: беседа, опрос

- Какие три литературных рода ты знаешь?
- Какие литературные жанры выделились из эпоса? Чем они отличаются друг от друга и что у них общего?
- Какова структура прозаического произведения?
- Какие жанры любовной лирики ты знаешь?
- Какие виды драматических произведений ты знаешь?

3.3. Музыка как вид искусства (2)

Понятия «Звук», «Музыкальные регистры», «Интервал», «Лад», «Мелодия», «Тема», «Нотное письмо», «Нотный стан», «Партитура», «Интерпретация», «Импровизация», состав симфонического оркестра

Практика: слушание симфонического оркестра, джазовой музыки, образцы фольклорной и классической музыки.

4 Синтетические (зрелищные) виды искусства

4.1. Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства (1)

Теория: Понятия «Синтез», «Инсценировка», «Ремарка», «Киносценарий», «Либретто», «Роль», «Актёр», «Художник по костюмам», «Костюмер», «Грим», «Световая партитура», «Звуковая партитура»

Практика: просмотр спектаклей и анализ.

4.2. Танец и виды танцевального искусства (2)

Теория: Понятия «Пантомима», «Перепляс», «Бал», «Балет», «Хореограф»

Практика: Просмотр фрагментов балетных спектаклей

Беседа, опрос

- Что является инструментом танцевального искусства?
- Какие древние танцы были связаны с обрядами и ритуалами?
- Как выглядели Березка, Русская пляска, Барыня?
- Что такое балет? В какой стране он появился и начал развиваться?
- Кто такой Мариус Петипа? Какие балеты он поставил?
- Что такое «Русские сезоны»? Кто их организовал?
- Кто такая Айседора Дункан? Почему ее последовательниц называли «босоножками»?

4.3. Искусство театра (1)

Теория: два типа сцены и зрительного зала, сценическая площадка, виды театра, понятия «Увертюра», «Лейтмотив»

Практика: Просмотр фрагментов драматических и кукольных спектаклей

Беседа, опрос

- Какие два типа сцены и зрительного зала ты знаешь? Какая из них используется чаще? Сколько этажей у театральной сцены? Что такое сценическая площадка?
- Для чего в театре нужен режиссер? Как и в какой последовательности он ведет работу над спектаклем?
- Какие бывают куклы в кукольном театре?

4.4. Искусство кино (1)

Теория: изобретение кино, «линия Люмьеров», «линия Мельеса», советский режиссер А. Рой

Практика: Просмотр фрагментов кинофильмов А. Роя.

5 Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного

наследия

5.1. Библиотека (1)

Теория: Понятия «Медиатека», «Книгохранилище», «Библиографический отдел», «Каталог», «Фонд», «Буккроссинг»

Практика: рисунок проекта современной библиотеки (внешний вид, вход, мебель, пространство для чтения).

Беседа, опрос

- Откуда произошло слово библиотека? Какие древние библиотеки ты знаешь?
- Что такое папирус?
- Что такое специализированная и общедоступная библиотека?
- Какие отделы есть в библиотеке? Что такое отдел книгохранения и библиографический отдел?
- Что такое библиотечный каталог и картотека статей?

5.2. Правила пользования библиотекой (1)

Теория: Понятия «Абонемент», «Читательский билет», «Формуляр», «Библиотечный шрифт», «Отдел реставрации».

Практика: Беседа, опрос

- Зачем нужен читательский билет? Что такое формуляр читателя и книжный формуляр?
- Какой путь проходит книга, попав в библиотеку? Что такое библиотечный шрифт?
- Зачем нужен библиотеке отдел реставрации?

5.3. Как работать с книгой (1)

Теория: Как делают книги, история книги и ее оформления; понятия «Папирус», «Свитки», «Пергамен», «Кодекс», «Скриптории», «Инициалы», «Заставки», «Литер», «Оттиск», «Суперобложка», «Переплет», «Обложка», «Форзац».

Практика: доклад о художнике-иллюстраторе любимой книги

Беседа, опрос

- Как выглядела книга в Древнем Египте?
- Что такое пергамен? Чем различались между собой свиток и кодекс?
- Как назывались мастерские для переписывания книг в Средние века? Где они находились?
- Что входило в обязанности переписчика?
- Зачем книги приковывали цепями?
- Кого считают изобретателем книгопечатания? Что такое литер, типографский сплав, типографская форма?
- Что такое обложка, суперобложка, переплет?
- Что такое форзац и титульный лист?

5.4. Сеть интернет как информационный ресурс (1)

Теория: Понятия «Ключевые слова»

Практика: Найти в Интернете информацию о художниках родного города или области; посещение интернет-сайта Государственного Эрмитажа, виртуальная экскурсия по залам, подготовка доклада о произведении искусства одного из разделов.

5.5. Музеи (2)

Теория: понятия «Музей», «Галерея», «Кабинет».

Практика: Подготовка рассказа о основателе художественного или краеведческого музея в родном городе, о том, как складывалась его коллекция.

5.6. Реставрация и хранение объектов культуры и искусства (1)

Теория: Понятия «Реставрация», «Реставратор», «Консервация», «Реконструкция»

Практика: Беседа, опрос

- Имена каких российских реставраторов ты знаешь?
- Какие материалы и инструменты применяются в реставрации?

5.7. Значение культурного наследия в истории человечества (1)

Теория: Подведение итогов года

Практика: Подготовить небольшое сообщение с иллюстрациями об одном из шедевров мирового искусства: пирамиде Хеопса, древнегреческой скульптурной группе «Лаокоон и сыновья», соборе Парижской Богоматери, статуе Давида Микеланджело, потолке Сикстинской капеллы, картине Д. Веласкеса «Менины», картине В. Сурикова «Утро стрелецкой казни», композиции П. Пикассо «Герника» или о каком-то другом по собственному выбору.

Второй год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации контроля
		всего	теория	практика	
ПО «Художественное творчество»					
	I. Раздел «Рисунок»	68	12	56	
1	Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	8	1	7	Педагогическое наблюдение
2	Законы перспективы. Светотень				
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	6	2	4	Анализ работ
2.2.	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе	8	2	6	Анализ работ
2.3.	Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	8	1	7	Анализ работ
3	Линейный рисунок				
3.1.	Наброски фигуры человека	6	1	5	Педагогическое наблюдение
4	Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Зарисовки чучела птицы	8	1	7	Анализ работ
4.2.	Зарисовки предметов, различных по материалу	8	1	7	Анализ работ
5	Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	8	2	6	Анализ работ

5.2.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	8	1	7	Анализ выполнения задания
II. Раздел «Живопись»		68	20	48	
1	Этюд ветки с плодами на нейтральном фоне	4	1	3	Педагогическое наблюдение
2	Этюд овощей или грибов на контрастном фоне	4	1	3	Анализ работ
3	Натюрморт из двух, трех предметов насыщенного цвета на светлом фоне	4	1	3	
4	Этюд чучела птицы. Пространство и силуэт.	4	1	3	Анализ работ
5	Этюды – контраст формы и цвета. Светотеневые отношения.	4	1	3	Педагогическое наблюдение
6	Натюрморт из двух предметов разных по форме и тону. Гризайль.	4	1	3	Анализ выполнения задания
7	Натюрморт из 2 –ух предметов быта. Светлота и насыщенность.	4	1	3	Анализ выполнения задания
8	Два этюда фигуры человека в различных позах	6	2	4	Анализ работ
9	Этюд стеклянного предмета быта на цветном фоне	6	2	4	Педагогическое наблюдение
10	Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне	4	1	3	Анализ выполнения задания
11	Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне	4	1	3	Анализ работ
12	Натюрморт с предметом из стекла на холодном фоне	6	2	4	Анализ выполнения задания
13	Натюрморт из контрастных по цвету предметов	6	2	4	Анализ выполнения задания
14	Натюрморт из трех предметов из металла	6	2	4	Анализ работ
15	Творческий просмотр	2	1	1	Выставка
III. Раздел «Композиция станковая»		68	16	52	
1	Выполнение тематической композиции на повторение умений и навыков, полученных во 2 классе	8	2	6	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ

2	Влияние формата на замысел композиции	8	2	6	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
3	Компоновка в квадрате жанрового характера	16	4	12	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
4	Выполнение композиции в технике живописи на мятой бумаге	10	2	8	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
5	Композиция на передачу фигуры человека в движении. Изучение кинематических схем человека в движении	16	4	12	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
6	Композиция портретного характера в мягком материале	10	2	8	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ

ПО «История искусств»

IV. Раздел «История изобразительного искусства»		34	17	17	
1	Основные понятия изобразительного искусства				
1.1	Виды и жанры изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2	История изобразительного искусства Древнего мира				
2.1.	Первобытное искусство	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства, Нового царства и Позднего периода (XXI в. - 332 г. до н.э.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.4.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.5.	История изобразительного искусства Древней Греции	1	0,5	0,5	Беседа, опрос

2.6.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	2	1	1	Беседа, опрос
2.7.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-І вв. до н.э.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.8.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.9.	История искусства Древнего Рима периода Империи	2	1	1	Беседа, опрос
3	История искусства зарубежных стран Средних веков				
3.1.	Искусство Византии V- XII веков	2	1	1	Беседа, опрос, словарная работа
3.2.	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	2	1	1	Беседа, опрос
4	История изобразительного искусства Древней Руси				
4.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	2	1	1	Беседа, опрос
4.2.	Искусство Владимира-Сузdalской Руси	2	1	1	Беседа, опрос
4.3.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.4.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.5.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.6.	Архитектура конца XV – начала XVI века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.7.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.8.	Архитектура середины и конца XVI века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.9	Русская архитектура XVII века	2	1	1	Беседа, опрос
4.10.	Русская живопись XVII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос

4.11.	Декоративно-прикладное искусство	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.12.	Зачет	1	0,5	0,5	Контрольный урок, подведение итогов
	Итого:	204	48	156	

Содержание учебного (тематического) плана
Второй год обучения

I. Раздел «Рисунок» (68 ч.)

1 Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне (8)

Теория: Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона.

Практика: Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

2 Законы перспективы. Светотень

2.1. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе (6)

Теория: Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении. Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе.

Практика: Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

2.2. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе (8)

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

Практика: Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

2.3. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар) (8)

Теория: Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема.

Практика: Зарисовки мелких предметов геометрической формы. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

3 Линейный рисунок

3.1. Наброски фигуры человека(6)

Теория: Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств.

Практика: Наброски фигуры человека. Рисование сидящей фигуры человека. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

4 Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Зарисовки чучела птицы (8)

Теория: Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения.

Практика: Зарисовки птиц по памяти. Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. Зарисовки птиц по памяти.

4.2. Зарисовки предметов, различных по материалу (8)

Теория: Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур.

Практика: Зарисовки мелких предметов различной материальности. Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Освещение направленное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.

5 Тональный длительный рисунок

5.1. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы (8)

Теория: Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов.

Практика: Копирование рисунков ткани. Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Освещение контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

5.2. Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу (8)

Теория: Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе.

Практика: Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

II. Раздел «Живопись» (68 ч.)

1 Этюд ветки с плодами на нейтральном фоне (4)

Теория: Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Использование акварели (техника a la prima).

Практика: Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Материалы: акварель, бумага формата А 4.

2 Этюд овощей или грибов на контрастном фоне (4)

Теория: Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Техника лессировка.

Практика: Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Материалы: акварель, бумага формата А 3.

3 Натюрморт из двух, трех предметов насыщенного цвета на светлом фоне (4)

Теория: Выражение характера формы силуэтом. Использование акварели (техника «по сырому»).

Практика: Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Материалы: акварель, бумага формата А 3.

4 Этюд чучела птицы. Пространство и силуэт (4)

Теория: Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью.

Практика: Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Материалы: акварель, бумага разного формата.

5 Этюды – контраст формы и цвета. Светотеневые отношения (4)

Теория: Работа кистью по форме. Передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени. Взаимодействие цветов.

Практика: Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Материалы: акварель, бумага формата А 3.

6 Натюрморт из двух предметов разных по форме и тону. Гризайль (4)

Теория: Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами.

Практика: Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Материалы: акварель, бумага разного формата.

7 Натюрморт из 2 –ух предметов быта. Светлота и насыщенность (4)

Теория: Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой.

Практика: Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Материалы: акварель, бумага формата А 3.

8 Два этюда фигуры человека в различных позах (6)

Теория: Поиск композиционного решения. Определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом.

Практика: Два этюда фигуры человека (в различных позах). Материалы: акварель, бумага формата А 3.

9 Этюд стеклянного предмета быта на цветном фоне (6)

Теория: Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по - сырому, лессировка, мазок).

Практика: Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Материалы: акварель, бумага разного формата.

10 Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне (4)

Теория: Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона.

Практика: Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом). Материалы: акварель, бумага формата А 3.

11 Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне (4)

Теория: Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по - сырому»)

Практика: Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок.
Материалы: акварель, бумага формата А 3.

12 Натюрморт с предметом из стекла на холодном фоне (6)

Теория: Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Использование акварели («по - сырому»)

Практика: Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Материалы: акварель, бумага формата А 3.

13 Натюрморт из контрастных по цвету предметов (6)

Теория: Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Использование акварели (многослойная акварель).

Практика: Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом).
Материалы: акварель, бумага формата А 3.

14 Натюрморт из трех предметов из металла (6)

Теория: Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Использование техники лессировка.

Практика: Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник).
Материалы: акварель, бумага формата А 3.

15 Творческий просмотр (2)

Теория: Использование различных приемов работы с акварелью.

Практика: Анализ творческих работ.

Материалы: акварель, бумага формата А 3.

III. Раздел «Станковая композиция» (64 ч.)

1 Выполнение тематической композиции на повторение умений и навыков, полученных во 2 классе (8)

Теория: Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соподчиненность элементов», «пропорции тона» и «составление в пейзаже».

Практика: Выполнить выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «составления» пейзажа; выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «составления» пейзажа.

2 Влияние формата на замысел композиции (8)

Теория: Показать роль формата в создании художественного образа, раскрыть особенности учебных и сюжетно-образных задач при выборе формата, научить организовывать формат с помощью пятен и линий

Практика: Выполнить в нескольких разных форматах выполнить композиции на тему пейзаж.

3 Компоновка в квадрате жанрового характера (16)

Теория: Показать роль формата в создании художественного образа, раскрыть особенности учебных и сюжетно-образных задач при выборе формата, научить организовывать формат с помощью пятен и линий

Практика: Выполнить в нескольких разных форматах выполнить композиции на тему пейзаж.

4 Выполнение композиции в технике живописи на мятой бумаге (16)

Теория: Изучить новую технику живописи на мятой бумаге.

Практика: Выполнить итоговую композицию на тему пейзаж, учитывая особенности формата

5 Композиция на передачу фигуры человека в движении. Изучение кинематических схем человека в движении (16)

Теория: Изображение человека в движении, соблюдение основных пропорций фигуры человека, передача эмоциональной выразительности динамики

Практика: Выполнить композицию на тему «Танец», «Спорт» и т.п.

6 Композиция портретного характера в мягком материале (10)

Теория: Знакомство с портретом, передача индивидуального сходства, характера.

Практика: Выполнить портретную композицию в выбранной стилистике.

ПО «История искусств»

IV. Раздел «История изобразительного искусства» (34 ч.)

1 Основные понятия изобразительного искусства

1.1 Виды и жанры изобразительного искусства (1)

Теория: 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.

Практика: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

2 История изобразительного искусства Древнего мира

2.1. Первобытное искусство (1)

Теория: 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: менгирсы, 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).

Практика: Подготовить сообщения об истории открытых памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.) (1)

Теория: 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. Рейнер, 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 кult 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 – маастаба.

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

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с despотической 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 Саккаре (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 Нофret, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, 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.

Практика: Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений. Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства, Нового царства и Позднего периода (XXI в. - 332 г. до н.э.)(1)

Теория: 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, папирусвидные (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.

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 культурами 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». Утраты Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Практика: Подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам. Сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

2.4. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.). (1)

Теория: 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 ритоном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая fazana» из Агия-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 Атрейя» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Практика: Изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

2.5. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода и эпохи архаики (XI – VI вв. до н. э.) (1)

Теория: 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. Дирилонские 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 (коаны).

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 куроса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтональные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Практика: Зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов. Подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

2.6. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.) (2)

Теория: 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. Фронтональные 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 Аристогитону». 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 амazonка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, 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.

Практика: Подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

2.7. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-І вв. до н.э.)(1)

Теория: 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, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умирающий 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».

Практика: Подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

2.8. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.) (1)

Теория: 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 Ветруния 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».

Практика: Записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

2.9. История искусства Древнего Рима периода Империи (2)

Теория: 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 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 гражданской 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.

Практика: Подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

3 История искусства зарубежных стран Средних веков

3.1. Искусство Византии V- XII веков (2)

Теория: 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 главное значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537 гг.; 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 Пантелеимон» 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 Каире Джами.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Каире Джами — 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.

Практика: Словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитать легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3.2. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв. (1)

Теория: 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.

Практика: Познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

(1)

Теория: 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 Гильдайсле, собора в Отене). Разнообразие типов конструкций. 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 раннехристианские 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.

Практика: Зарисовать схемы основных типов церквей, план романскоого собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) (2)

Теория: 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.

Практика: Записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

4 История изобразительного искусства Древней Руси

4.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь (2)

Теория: 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 (литя, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси – наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; 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.

Практика: Посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

4.2. Искусство Владимира-Сузdalской Руси (2)

Теория: Исторические особенности развития искусства и культуры Владимира-Сузdalского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переяславле-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 сузальских войск на волжских булгар. 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»).

Практика: Перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

4.3. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.) (1)

Теория: 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 восьмикатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Практика: Просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

4.4. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв. (1)

Теория: 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 Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимира-Сузdalской 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).

Практика: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

4.5. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева (1)

Теория: 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.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Практика: Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

4.6. Архитектура конца XV – начала XVI века (1)

Теория: 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). Идейно-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 Ферапонта 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.

Практика: Подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

4.7. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия (1)

Теория: 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 Ферапонта 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: «Причча 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.).

Практика: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

4.8. Архитектура середины и конца XVI века (1)

Теория: 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 (собор Покрова Божией Матери 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.

Практика: Подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

4.9 Русская архитектура XVII века (2)

Теория: 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).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Практика: Пояснить термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

4.10. Русская живопись XVII века (1)

Теория: «Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чиринга, 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 Святой Живоначальной 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 люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изографа» Иосифа Владимира и Иосифа Владимира. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Стаковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсона 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.

Практика: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

4.11. Декоративно-прикладное искусство (1)

Теория: 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.

Практика: Посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

4.12. Зачет (1)

Теория: Проверка теоретических знаний, изученных в течение учебного года

Практика: Письменная контрольная работа.

Содержание учебного (тематического) плана Третий год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации контроля	
		всего	теория	практика		
ПО «Художественное творчество»						
I. Раздел «Рисунок»		68	11,5	56,5		
1	Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами					

1.1	Тематический натюрморт «Осенний»	8	1	7	Педагогическое наблюдение
2	Линейно-конструктивный рисунок				
2.1	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	6	1	5	Анализ работ
2.2	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	6	1	5	Педагогическое наблюдение
3	Тональный длительный рисунок				
3.1	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	12	2	10	Анализ работ
4	Линейно-конструктивный рисунок				
4.1	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	6	1	5	Анализ выполненного задания
4.2	Рисунок чучела птицы	6	1	5	Анализ выполненного задания
5	Тональный рисунок				
5.1	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму,	12	2	10	Анализ работ
5.2	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону	11	2	9	Анализ работ
5.3	Контрольный урок	1	0,5	0,5	Педагогическое наблюдение, Анализ работ
II. Раздел «Живопись»		68	19	49	
1	Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями	6	2	4	Анализ работ
2	Натюрморт из нескольких различных предметов на нейтральном ме и цвету	6	2	4	Анализ работ
3	Натюрморт из трех предметов быта на темном фоне	6	2	4	Анализ работ
4	Этюд фигуры человека в движении.	8	2	6	Анализ
5	Натюрморт из предметов быта против света.	8	2	6	Анализ работ

6	Этюд в теплой цветовой гамме чучела птицы.	8	2	6	Анализ выполненного задания
7	Натюрморт на контрастном фоне.	8	2	6	Анализ работ
8	Натюрморт в сближенной цветовой гамме.	8	2	6	Анализ работ
9	Натюрморт в светлой тональности.	8	2	6	Анализ выполненного задания
10	Творческий просмотр	2	1	1	Выставка

III. Раздел «Станковая композиция»		68	8	60	
1	Композиция на тему «Танец» с использованием 2-х цветов (желательно дополнительных) + затемнение и разбел. А2, гуашь, пастель.	16	2	14	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
2	Тематический триптих. Единство идейного замысла. Стилевое единство, целостность восприятия триптиха.	16	2	14	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
3	Выполнение серии иллюстраций. Специфика иллюстративного жанра.	16	2	14	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ
4	Композиция на историческую тему	20	2	18	Устный опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ работ

ПО «История искусств»

IV Раздел «История изобразительного искусства»		34	16,5	17,5	
1	История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				
1.1	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос, словарная работа
1.2	Архитектура Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	Беседа, опрос, словарная работа

1.3	Скульптура Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.4	Живопись Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.5	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	2	1	1	Беседа, опрос
1.6	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	2	1	1	Беседа, опрос
1.7	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	3	1	2	Беседа, опрос
1.8	Творчество Джорджоне и Тициана.	2	1	1	Беседа, опрос
1.9	Творчество Веронезе и Тинторетто	2	1	1	Беседа, опрос, словарная работа
1.10	Зачет	1	0,5	0,5	Контрольный урок
1.11	Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.12	Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.13	Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.14	Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.15	Искусство Испании эпохи Возрождения	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.16	Возрождение во Франции	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2	История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.				
2.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	2	1	1	Беседа, опрос
2.2.	Архитектура и скульптура Италии XVII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос, словарная работа
2.3.	Живопись Италии XVII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.4.	История искусства Фландрции XVII - XVIII вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.5.	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос, словарная работа

2.6.	Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.7.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.8.	Живопись Франции XVII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.9.	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.10.	Искусство Англии XVIII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.11.	Зачет	1	0,5	0,5	Контрольный урок, подведение итогов
	Итого:	204	38,5	165,5	

Содержание учебного (тематического) плана

I. Раздел «Рисунок» (68 ч.)

1 Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1 Тематический натюрморт «Осенний» (8)

Теория: Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом.

Практика: Композиционные зарисовки овощей и фруктов. Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, макеты овощей и фруктов). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 Материал – графитный карандаш.

2 Линейно-конструктивный рисунок

2.1 Натюрморт из гипсовых геометрических тел (6)

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

Практика: Рисование геометрических предметов по памяти. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

2.2 Сквозной рисунок предметов комбинированной формы (6)

Теория: Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крышка, гипсовая ваза и т.д.).

Практика: Зарисовки предметов быта. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

3 Тональный длительный рисунок

3.1 Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся(12)

Теория: Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.).
Практика: Силуэтные зарисовки предметов. Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

4 Линейно-конструктивный рисунок

4.1 Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа (6)

Теория: Последовательность ведения рисунка.

Практика: Копирование орнаментов с образцов. Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

4.2 Рисунок чучела птицы (6)

Теория: Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характерности изображаемого предмета.

Практика: Наброски и зарисовки птиц. Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

5 Тональный рисунок

5.1 Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся (12)

Теория: Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте

Практика: Композиционные зарисовки из предметов быта.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

5.2 Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону (11)

Теория: Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Практика: Грамотная компоновка натюрморта в листе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

5.3 Контрольный урок (1)

Теория: Повторение тем учебного года

Практика: Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения.

II. Раздел «Живопись» (68 ч.)

1 Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями (6)

Теория: Поиск цветовых отношений. Использование различных приемов работы с акварелью.

Практика: Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Материалы: акварель, бумага формата А 3.

2 Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (6)

Теория: Ритмическое построение цветовых пятен. Использование техники лессировка. Поэтапная работа над формой.

Практика: Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом).

Материалы: акварель, бумага формата А 2.

3 Натюрморт из трех предметов быта на темном фоне (6)

Теория: Передача материальности предметов. Решение пространства в натюрморте.

Практика: Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.

Материалы: акварель, бумага формата А 2.

4 Этюд фигуры человека в движении (8)

Теория: Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом.

Практика: Этюд фигуры человека. Материалы: акварель, бумага разных форматов.

5 Натюрморт из предметов быта против света (8)

Теория: Передача тонких цветовых отношений. Моделирование формы в тени.

Практика: Натюрморт из предметов быта против света. Материалы: акварель, бумага формата А 3.

6 Этюд в теплой цветовой гамме чучела птицы (8)

Теория: Передача цельности колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта. Передача фактуры предметов.

Практика: Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Материалы: акварель, бумага формата А 2.

7 Натюрморт на контрастном фоне (8)

Теория: Приемы акварели. Использование техники лессировка.

Практика: Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Материалы: акварель, бумага формата А 2.

8 Натюрморт в сближенной цветовой гамме (8)

Теория: Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели («по сырому»).

Практика: Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Материалы: акварель, бумага формата А 2.

9 Натюрморт в светлой тональности (8)

Теория: Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом

Практика: Натюрморт в светлой тональности. Материалы: акварель, бумага формата А 2.

10 Творческий просмотр (2)

Теория: Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе.

Практика: Оформление выставки.

III Раздел «Станковая композиция» (68 ч.)

1 Композиция на тему «Танец» с использованием 2-х цветов (желательно дополнительных) + затемнение и разбел. А2, гуашь, пастель (16)

Теория: Знакомство с понятиями и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Практика: Выполнить композицию на тему «Танец» используя дополнительные цвета.

2 Тематический триптих. Единство идейного замысла. Стилевое единство, целостность восприятия триптиха (16)

Теория: Закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Практика: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

3 Выполнение серии иллюстраций. Специфика иллюстративного жанра (16)

Теория: Знакомство с иллюстрацией (динамика, сюжет, выразительность образов). Умение вести последовательную работу от эскизов до законченного варианта.

Практика: Выполнить 2-3 иллюстрации к литературному произведению в единой стилистике

4 Композиция на историческую тему (20)

Теория: Знакомство с понятием композиционный поиск эскиза, колорит, его влияние на настроение произведения.

Практика: Выполнить тематическую композицию на тему «Осень» или «Зима» в соответствующем колорите.

ПО «История искусств»

IV Раздел «История изобразительного искусства» (34 ч.)

1 История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения

1.1 Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.) (1)

Теория: 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».

Практика: Словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

1.2 Архитектура Раннего Возрождения (1)

Теория: 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)

Практика: Словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

1.3 Скульптура Раннего Возрождения(1)

Теория: 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.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Практика: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

1.4 Живопись Раннего Возрождения (1)

Теория: 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.
Практика: Подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

1.5 Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519) (2)

Теория: 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.

Практика: Записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

1.6 Творчество Рафаэля Санти (1483-1520) (2)

Теория: 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). Картонь 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 дей Медичи и Луиджи дей Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Практика: Сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

1.7 Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564) (3)

Теория: 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: тondo «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, 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).

Практика: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

1.8 Творчество Джорджоне и Тициана (2)

Теория: Представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Свообразие 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. Многогранность 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 Фратри 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.

Практика: Сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

1.9 Творчество Веронезе и Тинторетто (2)

Теория: Характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является сограждане художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсинои» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Рocco (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541).

Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Практика: Словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Париджанино, Джорджо Вазари, Бенвенuto Челлини.

1.10 Зачет (1)

Теория: Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов.

Практика: Определение стиля произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

1.11 Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков (1)

Теория: Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить существование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли 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».

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника 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).

Практика: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка.

1.12 Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего (1)

Теория: Представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

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), триptyхи: «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.

Практика: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

1.13 Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528) (1)

Теория: Представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

Социальная и идеальная 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 нидерланского 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 нюрбенских бюргеров Иеронима Хольцшуэра (1526), Яакоба Муффеля (1526).

Практика: Записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

1.14 Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543) (1)

Теория: Представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте 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 Яакоба 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.

Практика: Проанализировать «Портрет Эразма Роттердамского» Г.Гольбейна.

1.15 Искусство Испании эпохи Возрождения (1)

Теория: Представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богоматери», «Раздирание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций:держанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Практика: Проанализировать композиции Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610).

1.16 Возрождение во Франции (1)

Теория: Представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Творчество Жана Фуке (ок. 1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло.

Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572).

Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора. Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений.

Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590).

Практика: Подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).

2 История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.

2.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв. (2)

Теория: 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.

Практика: Подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

2.2. Архитектура и скульптура Италии XVII века (1)

Теория: Представление об искусстве барокко, 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.

Ведущая роль архитектуры. 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).

Практика: Словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

2.3. Живопись Италии XVII века (1)

Теория: Представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дель 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 палладио 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), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), 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), «Святые Марфа и Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок. 1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пищащий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио) (1606-1607) и

другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

Практика: Сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

2.4. История искусства Фландрции XVII - XVIII вв. (1)

Теория: 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.

Практика: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

2.5. Живопись Голландии XVII-XVIII вв. (1)

Теория: Представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

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.

Практика: Словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

2.6. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)(1)

Теория: Представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. 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.

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: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике» (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевых 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 офортлист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи:

«Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Практика: Перечислить основные произведения живописи Рембрандта; прочитать книгу, например: Декарг П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

2.7. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) (1)

Теория: 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 суворости 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 суворой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Практика: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

2.8. Живопись Франции XVII века (1)

Теория: 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). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

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).

Практика: Дать определение термину «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVIII века.

2.9. Архитектура Франции XVII-XVIII вв. (1)

Теория: Представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

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). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Сформировать представление о стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Практика: Подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях. Классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

2.10. Искусство Англии XVIII века (1)

Теория: 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.

Практика: Перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

2.11. Зачет

Теория: Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов.

Содержание учебного (тематического) плана Четвёртый год обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации контроля
		всего	теория	практика	
ПО «Художественное творчество»					
	I. Раздел «Рисунок»	68	17	51	
1	Тональный рисунок				
1.1	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	16	4	12	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ

1.2	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	16	4	12	Педагогическое наблюдение, анализ работ
2	Живописный рисунок. Фактура и материальность				
2.1	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	16	4	12	Педагогическое наблюдение, анализ работ
3	Законы перспективы. Светотень.				
3.1	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	8	2	6	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
3.2	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	8	2	6	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
4	Тональный рисунок				
4.1	Рисунок гипсового шара	4	1	3	Анализ выполнения работ
II Раздел «Живопись»		68	14	54	
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность	4	1	3	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Объем, пространство, материальность	12	2	10	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	12	2	10	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
4.	Гармония по общему цветовому тону. Драпировка со складками	4	1	3	Педагогическое наблюдение, анализ работ
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт в интерьере	10	2	8	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ

6.	Гармония по насыщенности и светлоте. Тематический натюрморт	10	2	8	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
7.	Нюансная гармония	10	2	8	Педагогическое наблюдение, устный опрос, анализ работ
8.	Фигура человека	4	1	3	Педагогическое наблюдение, анализ работ
9.	Творческий просмотр	2	1	1	Выставка
III Раздел «Станковая композиция»					
1	Сюжетная композиция	68	8	60	
1.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	32	4	28	Педагогическое наблюдение, анализ выполнения заданий
2	Цвет в станковой композиции				
2.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	36	4	32	Педагогическое наблюдение, анализ выполнения заданий
ПО «История искусств»					
IV Раздел «История изобразительного искусства»		34	17	17	
1	История русского изобразительного искусства XVIII				
1.1	Искусство первой трети XVIII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
1.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2	История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой				
2.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос

2.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.4.	Искусство критического реализма во Франции	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
2.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3	История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века				
3.1.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.2.	Импрессионизм	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.4.	Постимпрессионизм	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.5.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.6.	Модерн и его национальные разновидности	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
3.7.	Зачет	1	0,5	0,5	Контрольный урок
4	История русского изобразительного искусства конца				
4.1.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.2.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	2	1	1	Беседа, опрос
4.3.	Венецианов и его школа	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.4.	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 –	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
4.5.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
5	История русского искусства второй половины XIX века				
5.1.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	2	1	1	Беседа, опрос
5.2.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
5.3.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
5.4.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
6	История русского изобразительного искусства конца				
6.1.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911)	2	1	1	Беседа, опрос
6.2.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос

6.3.	«Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
6.4.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
6.5.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917)	1	0,5	0,5	Беседа, опрос
6.6.	Зачет	1	0,5	0,5	Контрольный урок
	Итого:	204	39	165	

Содержание учебного (тематического) плана

ПО «Художественное творчество»

I. Раздел «Рисунок» (68 ч.)

1 Тональный рисунок

1.1 Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел (16)

Теория: 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.

Практика: Зарисовки предметов быта. Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

1.2 Рисунок однотонной драпировки с простыми складками (16)

Теория: Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Практика: Зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров. Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

2 Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1 Натюрморт с металлической и стеклянной посудой (16)

Теория: Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта.

Практика: Зарисовки металлических и стеклянных предметов. Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – графитный карандаш

3 Законы перспективы. Светотень.

3.1 Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве (8)

Теория: 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.

Практика: Зарисовки предметов быта. Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

3.2 Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении(8)

Теория: Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы.

Практика: Наброски предметов быта. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

4 Тональный рисунок

4.1 Рисунок гипсового шара (4)

Теория: Композиция листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме.

Практика: Зарисовки фруктов и овощей. Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Освещение верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш.

II. Раздел «Живопись» (68 ч.)

1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность (4)

Теория: Цельность и декоративность колористического решения.

Практика: Этюды живых цветов. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата А3.

2. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Объем, пространство, материальность (12)

Теория: Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды.

Практика: Копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников.

Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте (12)

Теория: Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен.

Практика: Этюды отдельных предметов, различных по материалу. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Гармония по общему цветовому тону. Драпировка со складками (4)

Теория: Лепка формы цветом, передача материальности.

Практика: Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Натюрморт в интерьере (10)

Теория: Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест.

Практика: Копирование с репродукций картин известных отечественных и зарубежных художников с подобной композицией. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

6. Гармония по насыщенности и светлоте. Тематический натюрморт (10)

Теория: Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен.

Практика: Этюды отдельных предметов. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.

7. Нюансная гармония (10)

Теория: Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического решения.

Практика: Этюды с репродукций художников-анималистов. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

8. Фигура человека (4)

Теория: Решение формы при помощи нюансов цвета.

Практика: Этюд фигуры человека по представлению. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3.

9. Творческий просмотр (2)

Теория: Повторение знаний за 4 год обучения (4 модуля).

Практика: Подготовка творческих работ к просмотру. Выставка.

III. Раздел «Станковая композиция» (68 ч.)

1 Сюжетная композиция

1.1 Пейзаж, как жанр станковой композиции (32)

Теория: Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Практика: Анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

2 Цвет в станковой композиции

2.1 Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей (36)

Теория: Изучение понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов»; изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Практика: Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. Исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

ПО «История искусств»

I. Раздел «История изобразительного искусства» (34 ч.)

1 История русского изобразительного искусства XVIII века

1.1 Искусство первой трети XVIII века (1)

Теория: сдвиг 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 искусстве петровского времени. 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.

Практика: Сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

1.2. Русское искусство середины XVIII вв. (1)

Теория: 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.

Практика: Перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

1.3. Русская архитектура второй половины XVIII века (1)

Теория: 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. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Практика: Перечислить в тетради основные произведения; Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

1.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века (1)

Теория: Представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идеиное 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).

Практика: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

2 История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.

2.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв. (1)

Теория: 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. Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

Практика: Записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

2.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века (1)

Теория: 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. Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордоские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Практика: Составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

2.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века (1)

Теория: 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.

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. Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Практика: Подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

2.4. Искусство критического реализма во Франции (1)

Теория: XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа pragmatизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Француза 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.

Практика: Термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

2.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи (1)

Теория: представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с 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 Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франца Добини (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Практика: Понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добини, Диаза де ла Пенья, Тройона.

3 История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века

3.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883) (1)

Теория: 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.

Практика: Записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

3.2. Импрессионизм (1)

Теория: Представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега. 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.

Практика: Подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

3.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917) (1)

Теория: 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 Жюля Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Люси де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Портрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Практика: Записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

3.4. Постимпрессионизм(1)

Теория: 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.

Практика: Дать определение термина «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажды жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

3.5. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века (1)

Теория: 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).

Люси 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).

Практика: Дать определение термина «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

3.6. Модерн и его национальные разновидности (1)

Теория: 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 Саграда 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 Энделея: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

Практика: Подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

3.7. Зачет (1)

Теория: Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их

авторов.

Практика: Определение стиля произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

4 История русского изобразительного искусства конца XVIII – первой половины XIX века

4.1. Архитектура и скульптура Высокого классицизма (1)

Теория: Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). 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. Обратить внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

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.

Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Практика: Перечислить в тетради основные произведения; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

4.2. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857) (2)

Теория: Представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало.

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.

Представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

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).

Практика: Перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о

графических работах художников.

4.3. Венецианов и его школа (1)

Теория: 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.

Практика: Перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

4.4. Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858) (1)

Теория: Представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма. Представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Практика: Перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова. Записать в тетради названия основных произведений Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве.

4.5. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852) (1)

Теория: Представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. 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 бессмыслицы 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.

Практика: Указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

5 История русского искусства второй половины XIX века

5.1. «Товарищество передвижных художественных выставок» (2)

Теория: 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.

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.

Практика: Зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

5.2. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века (1)

Теория: 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).

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» (1972); «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).

Практика: Подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

5.3. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века (1)

Теория: Представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

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). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890; «Совесть. Иуда», 1891; «Суд синадриона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие», 1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, 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» (1991), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Практика: Перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

5.4. Архитектура и скульптура второй половины XIX века (1)

Теория: представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» 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).

Практика: Перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

6 История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.

6.1. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911) (2)

Теория: представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «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).

Практика: Собрать дополнительный материал о работах художника для театра. Перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

6.2. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910) (1)

Теория: 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.

Выражение индивидуалистических тенденций. 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)

Практика: Перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

6.3. «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924) (1)

Теория: представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903).

Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С.

Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Практика: Сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

6.4. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924) (1)

Теория: Представление о деятельности «Союза русских художников». Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мириискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Практика: Посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

6.5. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917) (1)

Теория: Представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Практика: Посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету. Перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

6.6. Зачет (1)

Теория: Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов.

Практика: Определить стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

8. Требования к уровню подготовки обучающихся

Оценка качества образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности в области

изобразительного искусства «Изобразительное творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся по программе используются контрольные работы, письменные и устные опросы, просмотр работ, зачеты и др.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по программе. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в форме:

- контрольных уроков,
- зачетов;
- экзаменов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения учебных предметов программы по итогам промежуточной аттестации обучающимся итоговая выставляется оценка, которая по окончанию освоения обучающимся учебных предметов программы заносится в свидетельство об окончании Школы.

Порядок выставления оценок:

- Текущая отметка выставляется в классный журнал.
- По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые отметки.
 - Полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по классам.
 - Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений обучающихся в образовательном учреждении проводятся в соответствии с учебным планом и программой.

Итоговая аттестация обеспечивает оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного и декоративного искусства.

Критерии оценки для различных форм аттестации:

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение технических элементов задания. В том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла.

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических элементов задания. В том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и

стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности не разрушающие целостность выполненного задания.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки и плохое владение материалом.

9.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное и декоративное творчество» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- - выставочное пространство;
- - библиотеку;
- - помещения для работы со специализированными материалами;
- - учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий.

Школа имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами).

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждого обучающихся.

Реализация Дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное и декоративное творчество» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники Школы осуществляют творческую и методическую работу.

Список литературы:

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.
3. Бартон К.У. Бумагопластика - скульптурные формы/ Бартон К.У. – М.: Росмэн, 1992. – 117 с.

4. Белов А. М., Вязовикова К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
5. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Э.М. Белютин - М.: Просвещение, 1998. – 215 с.
6. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
7. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
8. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
9. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
10. Горяева, Н.А. Изобразительное искусство / Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: Просвещение, 2008. – 192с.
11. 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. - 318: ил.
12. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
13. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
14. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
15. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Добролонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
16. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
17. Каменева Е. Р. Какого цвета радуга. / Е. Р. Каменева -М.: Детская литература, 1971. – 230с.
18. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
19. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 – 224 с.: ил.
20. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка/ Н.Г Ли - М.: Просвещение, 2003. – 346 с.
21. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок / Н.Н Ростовцев - М.: Дрофа, 1983. – 254 с.
22. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984. – 376 с., ил.
23. 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. – 288 с.: ил.
24. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.
25. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе/ Е.В. Шорохов - М.: ПРЕСС КНИГА, 2006.

26. 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. - 608с.: ил.
27. 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. - 688с.: ил.

Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» имеет **художественную направленность**.

Цель программы - формирование творчески и социально активной личности ребенка, обладающей компетенциями в области художественно-творческой деятельности, готовой к культурному, социальному самоопределению и самореализации через овладение искусством изобразительного творчества.

Уровневость программы.

«Стартовый уровень». Этап освоения азов рисунка, живописи, станковой композиции, истории искусств. Занятия проводятся с детьми в возрасте 10-11 лет, не имеющими определенных знаний и навыков. В результате обучения юные художники приобщаются к изобразительному искусству. Рациональное распределение времени и сил направлено на выполнение творческих заданий в рамках учебной программы. У обучающихся формируются компетентности в следующих разделах программы: ПО «Художественное творчество» (рисунку, живописи, станковой композиции) и ПО «История искусств» (беседы об искусстве, истории изобразительного искусства). Стартовый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского уровня.

«Базовый уровень». Этап самоопределения в разнообразном и разноцветном мире изобразительного творчества. Занятия проводятся с обучающимися в возрасте 11-13 лет, прошедшими стартовый уровень подготовки или вновь пришедшими детьми, имеющими определенные знания и навыки рисования, живописи, станковой композиции, истории искусств. На этом уровне развивается познавательная, творческая и социальная активность обучающихся, потребность в самообразовании. Формируется уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-историческому наследию. Базовый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского и регионального уровней.

«Продвинутый уровень». Этап формирования индивидуального творческого почерка ребенка в изобразительной деятельности. Занятия проводятся с детьми 13-14 лет, успешно освоившими базовый уровень. На данном этапе у обучающихся формируются способности осознавать главные темы искусства. Дети могут обращаться к ним в собственной художественно-творческой деятельности, что помогает им создавать выразительные образы. Во время обучения развивается эстетический вкус на основе творческого анализа произведений искусства, воспитывается трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. Продвинутый уровень предполагает участие обучающихся в выставках, конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней.

Срок освоения программы – 4 года.

Продолжительность образовательной программы по учебному плану в часах составляет 816 часов; продолжительность 1 года обучения (модуля) – 204 часа при недельной нагрузке - 6 часов (6×34 недель =204 часа).

I. Раздел «Художественное творчество» - 170 часов в год / всего – 680 ч.

II. Раздел «История искусств» - 34 часа в год / всего – 136 ч.

Количество обучающихся в группе не менее 10-ти и не более 12-ти человек. Занятия проводятся в групповой форме.

Продолжительность одного учебного часа для школьников составляет 40 минут.
Количество обучающихся в группе не менее 10-ти не более 12-ти человек.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097498

Владелец Белишева Лариса Валерьевна

Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026