

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАСИМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПО ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
срок обучения-4 года

КАСИМОВ, 2017 ГОД

«Рассмотрено» Методическим советом образовательного учреждения	«Утверждаю» Директор- Шмелева З.И.
_____ (дата рассмотрения)	_____ (подпись) _____ (дата утверждения)

Разработчик- Алексеева Елена Александровна (преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа)

Рецензент _____ Шмелёва Зоя Ивановна (преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа)

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. Пояснительная записка

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

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

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

Темы заданий программы «История изобразительного искусства» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

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

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации общеразвивающей программы в области изобразительного искусства учебного предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с 1-го по 4-й годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «История изобразительного искусств» 4 года.

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельн ая работа	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальна я учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачёт т	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт т	зачёт т	зачёт т	зачёт	
---	------------	-------	-------	-------	------------	------------	------------	-------	--

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета.

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4-х летнем сроке обучения составляет 272 часа. Из них 136 часов - аудиторные занятия; 136 часов - самостоятельная работа.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численность группы - от 8 до 12 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Развитие навыков восприятия искусства.
- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- Формирование навыков восприятия художественного образа.
- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- Обучение специальной терминологии искусства.
- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа «История изобразительного искусства» включает в себя следующие разделы:

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени		
			Максимальная учеб. нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I	Раздел I. Понятие об искусстве. Тема 1.1. Что такое искусство? Тема 1.2. Теория возникновения искусства.	Урок	2	1	1
			2	1	1
II	Раздел II. Первобытное искусство. Тема 2.1. Периодизация первобытного искусства Тема 2.2. Образы зверей в наскальной живописи	Урок	2	1	1
III	Раздел III. Виды изобразительного искусства Тема 3.1. Классификация основных видов изоб. искусства Тема 3.2. Живопись Тема 3.3. Скульптура Тема 3.4. Архитектура Тема 3.5. Графика	Урок прак. занятия	4	2	2
			2	1	1
			6	3	3
			4	2	2
			4	2	2
			8	4	4
IV	Раздел IV. Декоративно — прикладное искусство. Тема 4.1. Материалы декоративно- прикладного искусства Тема 4.2. Хохломская роспись. Тема 4.3. Городецкая роспись. Тема 4.4. Создание и роспись матрешки Тема 4.5. Гжельская роспись.	Урок практические занятия	2	1	1
			2	1	1
			2	1	1
			2	1	1
			2	1	1

	Тема 4.6. Дымковская игрушка.		2	1	1
	Тема 4.7. Народное искусство Рязанской области		2	1	1
	Тема 4.8. Палех. Жостово		2	1	1
V	Раздел V. Жанры изобразительного искусства.	Урок практические занятия			
	Тема 5.1. Натюрморт		2	1	1
	Тема 5.2. Портрет		2	1	1
	Тема 5.3. Исторический жанр		2	1	1
	Тема 5.4. Бытовой жанр		2	1	1
	Тема 5.5. Анималистический жанр		2	1	1
	Тема 5.6. Пейзаж		2	1	1
	Тема 5.7. Мифологический жанр		2	1	1
	Тема 5.8 Батальный жанр		2	1	1
	ЗАЧЕТ		2	1	1
			68	34	34

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени		
			Максимальная учеб. нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
VI	Раздел VI. Зарубежное искусство. <i>Искусство Древнего мира и средних веков</i>	Урок-Беседа			
	Тема 6.1. Искусство Египта		2	1	1
	6.1.1. Древнее и среднее царство		2	1	1
	6.1.2. Новое царство		2	1	1
	6.1.3. Декоративно-				

	прикладное искусство Древнего Египта Тема 6.2 Античное искусство. 6.2.1. Искусство Древней Греции. Эгейское искусство. Ансамбль Афинского акрополя 6.2.2. Древнегреческая скульптура. Вазопись и греческий орнамент Тема 6.3. Искусство Древнего Рима. 6.3.1. Архитектура Древнего Рима 6.3.2. Римский скульптурный портрет Тема 6.4. Искусство Византии 6.4.1. Архитектура. Храм Св.Софии в Константинополе Византийская иконопись Тема 6.5 Искусство Западной Европы в начале средних веков. 6.5.1. Романский стиль 6.5.2. Готический стиль		4 2 2 2 2 2 2	2 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1
VII	Раздел VII. Древнерусское искусство XI-XVI веков Тема 7.1. Искусство Киевской Руси Тема 7.2. Искусство Владимиро-суздальского княжества Тема 7.3. Искусство великокняжеской Москвы. Тема 7.4. Иконопись Тема 7.5. Феофан Грек Тема 7.6. Великий иконописец Андрей Рублёв	Урок - беседа	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
VIII	Раздел VIII. Русское искусство XVII века. Тема 8.1. Русская архитектура XVII века. Тема 8.2. Русская живопись	Урок - беседа	2 2	1 1	1 1

IX	XVII века.				
	Раздел IX. История изобразительного искусства зарубежных стран Эпохи Возрождения.				
	Тема 9.1. Искусство Протеренессанса в Италии		2	1	1
	Тема 9.1.1 Искусство Раннего возрождения в италии (XV век)		2	1	1
	9.1.2. Донателло		2	1	1
	9.1.3.Живопись Раннего возрождения		2	1	1
	Тема 9.2. Искусство Италии Высокого Возрождения				
	9.2.1.Творчество Леонардо да Винчи		4	2	2
	9.2.2.Творчество Рафаэля Санти		2	1	1
	9.2.3.Творчество Микеланджело Буонаротти		4	2	2
	9.2.4. Венецианская школа живописи. Творчество Джоджоне и Тициана.		2	1	1
	Тема 9.3. История искусства стран Северного Возрождения				
	История искусства Нидерландов				
	9.3.1.Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков		2	1	1
	9.3.2.Творчество Питера Брейгеля Старшего		2	1	1
	Тема 9.4. Искусство Испании эпохи Возрождения				
	9.4.1.Творчество Эль Греко		2	1	1
	Тема 9.5. История искусства Германии эпохи Возрождения				
	9.5.1.Творчество Альбрехта Дюрера		2	1	1
	ЗАЧЕТ		2	1	1
		ВСЕГО	68	34	34

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени		
			Максимальная учеб. нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
X	Русское искусство XVIII века	Урок-Беседа			
	Тема 10.1. Искусство первой половины XVIII века. Развитие архитектуры, скульптуры. Портретная живопись.		2	1	1
	Тема 10.2. Основатель портретной живописи И.Н.Никитин		2	1	1
	Тема 10.3. Б.К. Растрелли		2	1	1
	Тема 10.4. Ф.С.Рокотов		2	1	1
	Тема 10.5. Творчество Д.Г.Левицкого		2	1	1
	Тема 10.6. Мастер скульптурного портрета Ф.И.Шубин		2	1	1
	Тема 10.7. Портретная живопись В.Л.Боровиковского		2	1	1
XI	Раздел XI. Русское искусство первой половины XIX века.				
	Тема 11.1. Творчество О.А.Кипренского		2	1	1
	Тема 11.2. Пейзажная живопись С.Ф.Щедрина		2	1	1
	Тема 11.3. Зарождение бытового жанра в русской живописи. Творчество А.Г.Венецианова.		2	1	1
	Тема 11.4. Крепостной художник В.А.Тропинин		2	1	1
	Тема 11.5. Творчество П.А. Федотова		2	1	1
	Тема 11.6. А.А.Иванов		2	1	1
	Тема 11.7. Карл Брюллов		2	1	1
	Тема 11.8 Художник – Маринист И.К.Айвазовский				
XII	Раздел XII. Русское искусство второй половины XIX века.		2	1	1
	Тема 12.1. П.М.Третьяков и создание его галереи.		4	2	2
	Тема 12.2. Создание и деятельность Товарищества передвижных художественных выставок.				

	И.Н.Крамской		2	1	1
	Тема 12.3.Творчество В.Г.Перова		2	1	1
	Тема 12.4. Образ Христа в картинах Н.Н.Ге		2	1	1
	Тема 12.5. Пейзажист И.И.Шишкин		2	1	1
	Тема 12.6. Лирика в пейзажах А.К.Саврасова		2	1	1
	Тема 12.7. Певец украинской ночи- А.И.Куинджи		4	2	2
	Тема 12.8. Великий русский художник И.Е.Репин		2	1	1
	Тема 12.9. Художник сказочно-мифологического жанра В.М.Васнецов		2	1	1
	Тема 12.10. Творчество Ф.А.Васильева		4	2	2
	Тема 12.11. Исторические картины в творчестве В.И.Сурикова		2	1	1
	Тема 12.12. В.Д.Поленов		2	1	1
	Тема 12.13. Творчество И.И.Левитана		2	1	1
	Тема 12.14. Архитектура и скульптура второй половины XIX века				
	ЗАЧЕТ		2	1	1
		Всего	68	34	34

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени		
			Максимальная учеб. нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

XIII	Раздел XIII. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.	Урок-Беседа			
	Тема 13.1. Стили и направления в искусстве.		2	1	1
	13.1.1. Барокко		2	1	1
	13.1.2. Расцвет стиля Рококо.		2	1	1
	Творчество Антуана Ватто				
	Тема 13.2. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.				
	13.2.1. Классицизм. Творчество Жака Луи Давида		2	1	1
	Тема 13.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века				
	13.3.1. Творчество Эжена Делакруа и Теодора Жерико		2	1	1
	Тема 13.4. Искусство критического реализма во Франции		2	1	1
XIV	13.4.1. Творчество Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе		2	1	1
	13.4.2. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи				
	Раздел XIV. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века		2	1	1
	Тема 14.1. Неоклассицизм, импрессионизм, постимпрессионизм, модернизм.		2	1	1
	Тема 14.2. Творчество К. Моне		2	1	1
	Тема 14.3. Э. Мане		2	1	1
	Тема 14.4. Огюст Ренуар		2	1	1
	Тема 14.5. Э. Дега		2	1	1
	Тема 14.6. Творчество Огюста Родена		2	1	1
	Тема 14.7. Ван Гог		2	1	1
	Тема 14.8. П. Гоген		2	1	1
	Тема 14.9. П. Сезанн		2	1	1
	Тема 14.10. Пикассо		2	1	1
	Тема 14.11. Сальвадор Дали				
XV	Тема 14.12. А. Матисс				
	Раздел XV. Русское искусство конца XIX — середины XX века.		2	1	1
	Тема 15.1. Искусство конца XIX-		2	1	1

	начала XX века.		2	1	1
	Тема 15.2. Творчество К.А.Коровина		2	1	1
	Тема 15.3. В.А.Серов				
	Тема 15.4. Многогранный талант М.А.Врубеля		2	1	1
	Тема 15.5. Творчество А.Е.Архипова		2	1	1
	Тема 15.6. Художник бытового жанра А.А.Пластов		2	1	1
	Тема 15.7. Борис Кустодиев				
	Тема 15.8. Творческое объединение «Союз русских художников».		2	1	1
	Грабарь И.И.		2	1	1
	Тема 15.9. В.Э.Борисов-Мусатов		4	2	2
	Тема 15.10. Рерих Н. К.				
	Тема 15.11. Скульптура XX в.		2	1	1
	С.Коненков В.И.Мухина		2	1	1
	Тема 15.12. Кукрыникисы				
	Тема 15.13. Творческое объединение «Бубновый валет» П.П.				
	Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И.				
	Машков, А.В. Куприн				
	ЗАЧЕТ		2	1	1
		Всего	68	34	34

II. Содержание учебного предмета

1 год обучения.

Раздел I. Понятие об искусстве

Тема 1.1. Что такое искусство? Введение в предмет. Понятие об искусстве. Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, роль искусства в организации среды.

Ученик должен:

иметь представление:

- о характере предмета и происхождении искусства;

знать:

- значение предмета «История изобразительного искусства»;

- цели, задачи и структуру учебной дисциплины.

Тема 1.2. Теория возникновения искусства

«Легенда о гончаре Бутаре», о Прометее. Предназначение натуральных макетов.

Раздел II. Первобытное искусство.

Тема 2.1. Периодизация первобытного искусства

1. **Верхний (поздний) палеолит** - древний каменный век (35 - 8 тыс. до н. э.).
2. **Мезолит** - средний каменный век (8 - 4 тыс. до н.э.).
3. **Неолит** - новый каменный век (6 - 2 тыс. до н.э.).
4. **Эпоха бронзы** (3 - 2 тыс. до н.э.).
5. **Эпоха железа** (1 тыс. до н.э.)

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

Тема 2.2. Образы зверей в наскальной живописи

- основные памятники первобытного искусства;
 - объекты и сюжетные линии развития первобытного искусства;
 - Трудовая деятельность первобытного человека и искусство.
 - Наскальная живопись пещер: Альтамира, Ляско, Капова, Фон де Гом, Комбарель, Нио.
- Самостоятельная работа:* копирование наскальных рисунков.

Раздел III. Виды изобразительного искусства

Тема 3.1 Классификация основных видов изобразительного искусства. Знакомство с видами изобразительного искусства. *Самостоятельная работа:* работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем)
Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

Тема 3.2 Живопись – один из основных видов искусства. Виды живописи (Станковая картина, монументальная живопись (фреска). Основные и дополнительные, холодные и теплые цвета. Цветовой тон, насыщенность, светлота.

Акварельная живопись. Материалы: бумага, кисти, краски (сорта, марки, производитель). Основные приемы письма акварелью. Акварельные работы Врубеля, Иванова, Федотова. Московская школа акварели С. Андряки.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма «Волшебство акварели»

Гуашь. Свойства красок. Сорта гуаши. Техника работы гуашью.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма «Рисование гуашью»

Темпера. Свойства красок. Техника выполнения работ темперой. В.Серов «Похищение Европы», «Пётр 1».

Масляная живопись. Свойства красок. Материалы для работы масляными красками (практическое занятие). Технология масляной живописи.

Тема 3.3 Скульптура. Осязательный, реальный объём – основное художественное средство скульптуры. Станковая и монументальная скульптура. Памятники. Известные скульпторы и их произведения. (В.Мухина, Ф.Шубин, Вучетич, Э.Фальконе). Скульптура нашего города.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад про одну из известных скульптур.

Тема 3.4 Архитектура вокруг нас. Она влияет на наше поведение, создает определенное настроение.

Зависимость используемого материала от места и характера постройки. Люди всегда строили здания из материалов, которые были наиболее доступны (юрта, дом из саманного кирпича, тростниковая хижина, деревянная изба).

Стоечно – балочная конструкция (Парфенон), арочная конструкция (Колизей), купольная конструкция (Пантеон), каркасная конструкция (Собор св. Марии в г. Риге), шатровые перекрытия (деревянная архитектура русского севера). Примеры современных архитектурных решений. (Показ диафильма «Архитектура»). Памятники архитектуры нашего города.

Архитектурное оформление внутренних помещений. Интерьер деревенского дома, современный интерьер. Интерьеры общественных зданий (церкви, музеи, школы). Изображение интерьера в живописных и графических работах.

Самостоятельная работа: Нарисовать интерьер детской комнаты «Комната моей мечты»

Тема 3.5 Графика – это вид изобразительного искусства, в котором обязательным элементом является белый лист бумаги. Общее знакомство с печатной графикой – гравюрой. Виды графики: офорт, ксилография, литография, линогравюра.

Карикатура. Её цели – изобразить отрицательные черты отдельного человека или группы людей. Сатирическая и юмористическая карикатура. Дружеский шарж. Яркие представители карикатуры – Кукрыниксы.

Самостоятельная работа: выполнить шарж на известную личность.

Книжная иллюстрация. Понятия титульного листа, обложки, форзаца, заставки, буквицы и т. д. Художники – иллюстраторы. Книжки – игрушки.

Самостоятельная работа: Исполнить несколько вариантов буквицы.

Плакат. Виды плаката: политический, рекламный, инструктивный, информационный, учебный, монографический. Плакаты военного времени.

*Самостоятельная работа :*создать плакат «Береги природу»

Ученик должен:

иметь представление:

- о видах изобразительного искусства;
- о видах живописи;
- о видах графики;

знать:

- определение термина «живопись»;
- названия основных видов красок, используемых в живописи и их отличия;
- три признака цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота);
- материалы, используемые в скульптуре;
- несколько известных русских скульпторов и их произведения;
- несколько памятников зарубежной и русской архитектуры;
- определение термина «графика»;
- виды графики;
- виды плаката;

уметь:

- определять вид искусства по карточке визуального тестирования.

Раздел IV. Декоративное и прикладное искусство

Ученик должен:

Иметь представление:

- о разнообразии народных промыслов, их роли в развитии культуры и искусства нашей страны;

- о росписях (Хохломской, Городецкой, Гжельской), их отличиях;

знать:

- понятие орнамента;
- названия и особенности наиболее известных промыслов России и в частности нашего края;

уметь:

- определять по карточке визуального тестирования, к какому виду русского народного искусства относится изделие.

Тема 4.1. Материалы декоративно- прикладного искусства Знакомство с основным достоинством предметов ДПИ – единством пользы и красоты. Понятие орнамента. Народные промыслы России, их роль в развитии культуры и искусства страны. Единство

функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Единство формы и материала в ДПИ. Предметы могут быть украшены росписью или лепным узором. Характер такого украшения обязательно должен соответствовать форме предмета, его назначению и тому материалу, из которого он сделан.

Самостоятельная работа- составить орнаментальный узор в круге (блюдо).

Тема 4.2. Хохломская роспись. Технология изготовления хохломских изделий. Колорит хохломской росписи построенный на сочетании золота с киноварью и черным цветом. Разновидности орнамента: «травка», «под фон», «под листок», «кудрина».

Самостоятельная работа: Выполнить в тетради несколько основных элементов хохломской росписи;

Тема 4.3. Городецкая роспись. Особенности выполнения росписи – рисунок на цветном фоне. Типичные сюжеты для городецких изделий – изображение коней, птиц, цветов и сцен из народной жизни.

Самостоятельная работа: Выполнить в тетради несколько основных элементов Городецкой росписи;

Тема 4.4. Матрёшка. История создания матрёшки. Различие формы и росписи Загорских, Семёновских, Полхов- Майданских матрёшек.

Самостоятельная работа: Нарисовать матрёшку и выполнить её роспись

Тема 4.5. Гжельская роспись. Основные черты Гжельского гончарного мастерства. Разнообразие гжельских изделий. Традиционные черты кобальтовой росписи, мотивы растительного орнамента.

Тема 4.6. Дымковская игрушка. История развития промысла. Последовательность росписи игрушек (коней, оленей, уток, индюков, барынь, водоносок, кормилиц, всадников).

Тема 4.7. Народное искусство рязанской области. Знакомство с Вырковской глиняной игрушкой, Скопинской керамикой, Касимовской вышивкой, Михайловским кружевом. колокольчиками.

Самостоятельная работа: посещение Краеведческого музея, музея колоколов.

Тема 4.8. Палех. Жостово. История развития промыслов.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы жостовской росписи

Раздел V. Жанры изобразительного искусства

Ученик должен:

иметь представление:

- о разнообразии жанров изобразительного искусства;

знать:

- историю зарождения и развития жанров изобразительного искусства;

- ярких представителей каждого жанра, их произведения;

уметь:

- определять по карточке визуального тестирования, к какому жанру искусства относится произведение;

Тема 5.1. Натюрморт

Зарождение и развитие натюрморта в разных странах (Голландии, Франции, России). Становление натюрморта, как самостоятельного жанра.

Ф.Сурбаран, Ж.-Б.Шарден, Петров- Водкин, Хруцкий, Кончаловский.

Композиция натюрморта может быть составлена из драгоценных предметов, а может из самых простых вещей. В зависимости от этого натюрморты делят на темы: искусство, бытовой, спортивный, школьный и др.

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильма «Натюрморт».

Тема 5.2. Портрет

Личность человека, его неповторимый внутренний мир всегда привлекала художников. Главное в портрете – это лицо человека. В нем отражается и его характер и особенности его времени и отношение художника к своей модели. Рембрандт «Портрет старика в красном», Серов «Девочка с персиками».

Часто художники пишут автопортреты, в которых они как бы определяют своё место в мире, дают оценку своему творчеству.

Парадные портреты рассказывают главным образом об общественном положении портретируемого («Портрет князя Куракина»).

Самостоятельная работа: Составить видео-ряд известных портретов.

Тема 5.3. Исторический жанр

Картины этого жанра связаны с историей, историческими событиями.

Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», Суриков «Меньшиков в Берёзове», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова».

К истории обращаются все виды изобразительного искусства и живопись и графика и скульптура. Просмотр и обсуждение видеофильма «Исторический жанр».

Тема 5.4. Бытовой жанр

Объектом внимания художников становятся не только исключительные события, люди, предметы, но и повседневная, будничная жизнь. Они находят в ней красоту и показывают в своих произведениях ценность всего, что окружает человека, считают каждую минуту жизни человека достойной внимания. Просмотр и анализирование видеофильма «Бытовой жанр».

Тема 5.5. Анималистический жанр

К этому жанру относятся произведения живописи, скульптуры и графики, изображающие животных.

Просмотр презентации «Анималистический жанр»

Самостоятельная работа: зарисовать в тетради животного.

Тема 5.6. Пейзаж

Картина, в которой основным предметом изображения является природа, называется пейзажем. Изображая природу художники стремятся передать определённое состояние души, свои мысли и чувства (репродукции Саврасова, Левитана, Шишкина).

Место пейзажа в детском творчестве. Занятия на пленэре.

Самостоятельная работа: Просмотр и видеофильма «Рисование Пейзажа» С.Андрияка

Тема 5.7. Мифологический жанр

К мифологическому жанру относятся произведения, изображающие былины, сказки, фантастических существ. Яркий представители этого жанра М.Васнецов («Аленушка», «Три богатыря», «Ковер-самолёт»), М.Врубель

(«Демон», «Царевна-лебедь», «Пан»).

Самостоятельная работа: Рисование мифологического существа «Русалка», «Леший», «Водяной» и др.

Тема 5.8. Батальный жанр

Многие художники писали картины, рассказывающие о войне, а некоторые посвятили этой теме всё своё творчество. Изображая войну, одни показывали, прежде всего, храбрых солдат, знаменитых полководцев, другие в романтических образах передавали драматизм событий (В.Верещагин).

2 год обучения

Раздел VI. Зарубежное искусство. Искусство Древнего мира и средних веков.

Ученик должен:

иметь представление:

- о разнообразии культур Древнего мира;
- о связи искусства с культовыми традициями

знать:

- основные памятники Древнего мира;
- основные черты и особенности романского искусства и архитектуры;

Тема 6.1. Искусство Египта. Древнее и среднее царство. Могущество фараонов, основанное на жестокой эксплуатации рабов и народных масс.

Основные памятники архитектуры Древнего царства. Пирамиды в Гизе. Новое царство. Развитие портретной скульптуры в связи с заупокойным культом. Пристенная плоскостная скульптура. Фронтальность её восприятия.

Образы Эхнатона и Нефертити.

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта(керамика, ювелирное дело, стекло)

Тема 6.2. Античное искусство. Искусство Древней Греции. Эгейское искусство.

Эгейская культура как связующее звено между Востоком и Древней Грецией. Росписи критских дворцов.

Место древнегреческого искусства в культуре человечества. Развитие архитектурной системы и монументальной скульптуры. Сложение ордерной системы.

Ансамбль афинского Акрополя. Архитектура и природа. Создание физического и духовного идеала классики в произведениях Мирона («Дискобол ») и Поликлета. («Дорифор»). Вазопись, греческий орнамент.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордеров.

Тема 6.3. Искусство Древнего Рима. Развитие общественных сооружений Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции - как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

Особый интерес римлян к проблеме личности и её судьбе. Конная статуя Марка Аврелия. Римские исторические рельефы (колонна Траяна в Риме).

Римский скульптурный портрет.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Тема 6.4. Искусство Византии. Роль и значение византийского искусства в истории культуры средневековой Европы. Храм Св.Софии в Константинополе как вершина развития византийской архитектуры. Значение фаюмских портретов в появлении иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Тема 6.5. Искусство Западной Европы в начале средних веков. Искусство «варварских» государств. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Развитие художественного ремесла: изделия из металла, резьба по камню и дереву.

Основные черты и особенности романского искусства и архитектуры.

Преобладание монументальной живописи в технике фрески.

Готика как искусство периода роста торгово - ремесленного населения средневековых городов. Доминирующая роль архитектуры и её влияние на развитие форм изобразительного

искусства. Собор как главное общественное здание города. Динамическая устремленность ввысь в интерьерах собора.

Раздел VII. Древнерусское искусство XI-XVI веков

Ученик должен:

иметь представление:

- о решающем значении принятия христианства для развития искусства Руси, об исторических связях русской культуры с византийской;
- о самобытности развития и стилистических различиях искусства Киевской, Владимиро – Суздальской Руси, Московского княжества;
- о вкладе искусства русского Средневековья в сокровищницу мировой культуры;

знать:

- периодизацию русского Средневековья;
- основные памятники;
- творчество ведущих мастеров иконописи: Ф. Грека, А.Рублева, Дионисия;
- художественные приёмы мастеров древнерусской иконописи;

уметь:

- определять школу и сам памятник на основе визуального анализа;

Тема 7.1. Искусство Киевской Руси.

Разрушение общинно - рабовладельческого строя и развитие феодальных отношений. Взаимоотношение искусства Киевской Руси с Византийским искусством. Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи и приспособление их к местным традициям. Крестово-купольный тип храмов Св. Софии в Киеве и Новгороде.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (you tube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси».

Тема 7.2. Искусство Владимиро - Суздальского княжества.

Роль великокняжеской власти в развитии архитектуры. Тесная связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Пропорциональные особенности и характер декоративного убранства. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Церковь Покрова на Нерли.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Тема 7.3. Искусство великокняжеской Москвы.

Москва-главный центр экономической, политической и художественной жизни страны. Отражение в искусстве идеи единения Руси и освобождения её от татаро-монгольского ига. Энергичное движение архитектурных масс, изысканность силуэта, ярусность кокошников и мягкость силуэтных линий как специфические черты ранних московских памятников.

Самостоятельная работа: выписать в тетрадь основные исторические памятники архитектуры Москвы.

Тема 7.4. Иконопись.

Развитие древнерусской иконописи. Понятие иконы, иконостаса, деисусного ряда. Образы Девы Марии, Иисуса Христа. Тема материнства («Владимирская Богоматерь», тема героя- всадника («Чудо Георгия о змие»). Иконы с развитием сюжета («Битва новгородцев с суздальцами»).

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильмов об иконах: «Владимирская Богоматерь», «Чудо Георгия о змие», «Битва новгородцев с суздальцами» из серии «История одного шедевра»

Тема 7.5. Феофан Грек.

Ранние работы Феофана в Европе. Приезд иконописца в Россию. Расцвет монументальной фресковой живописи. Роспись церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Переезд Феофана в Москву, его участие в росписи Благовещенского собора. Иконы деисусного чина. «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Архангел Михаил» и др.

Самостоятельная работа: Просмотр видеозаписи об иконе «Преображение»

Тема 7.6. Андрей Рублёв. Творческая биография иконописца. Росписи Успенского собора во Владимире. Передача движения с помощью гибкой линии, моделировка формы гибкими мазками. Отличие мягких лирических образов А. Рублёва от суровых ликов Ф. Грека. Проникновенная человечность образа Спаса из Звенигородского собора как выражение нового идеала эпохи. Гармоническая слаженность композиции и колорита в иконе «Троица». Толкование сюжета знаменитой иконы. *Просмотр видеозаписи «Троица».*
Самостоятельная работа : сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Раздел VIII. Русское искусство XVII века

Ученик должен:

иметь представление:

- об основных направлениях развития живописи.
- об особенностях «годуновской» и «строгановской» школ.
- о развитии архитектуры XVII века;

знать:

- творчество ведущих мастеров;
- основные работы русских художников;
- индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;

уметь:

- определять по карточке визуального тестирования автора произведения;
- определять индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;

Тема 8.1. Русская архитектура XVII века

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках. Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках.

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

Тема 8.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ. Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова.

Раздел IX. История изобразительного искусства зарубежных стран Эпохи Возрождения

Тема 9.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры

Тема 9.1.1. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.) Архитектура и скульптура Раннего Возрождения. Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти. Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Брунеллески или Альберти.

Тема 9.1.2 Донателло. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения.

Тема 9.1.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии. Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов», «Весна», «Рождение Венеры», «Оплакивание Христа». Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Самостоятельная работа: Посмотреть видеофильм: «Боттичелли Сандро. Весна» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

9.2. Искусство Италии Высокого Возрождения

Тема 9.2.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

Тема 9.2.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения о росписях ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

Тема 9.2.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело – величайшего представителя

ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве. Основные этапы творчества художника.

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи.

Тема 9.2.4 Венецианская школа живописи. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения.

Раздел X. Русское искусство первой половины XVIII века

Ученик должен:

иметь представление:

- о вкладе русского искусства в европейскую культуру;
- о стремительном развитии архитектуры (основные черты стиля барокко);

знать:

- творчество ведущих мастеров;
- основные работы русских художников;
- индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;

уметь:

- определять по карточке визуального тестирования автора произведения;
- определять индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;

Тема 10.1. Искусство первой половины XVIII века. Развитие архитектуры, скульптуры. Портретная живопись.

Эволюция архитектуры от скромных и утилитарных форм «петровского барокко» к торжественной помпезности. Основание и строительство Петербурга, его планировка. Основные черты стиля барокко на примере творчества Ф.Б.Растрелли. Воронцовский дворец в Петербурге, Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Строгановский и Зимний дворцы, смольный монастырь в Петербурге.

Скульптура. Анализ композиционного строя скульптуры Б.К. Растрелли. Черты стиля барокко в его творчестве.

Портретная живопись. Распространение портретного жанра. Парадный и камерный типы портретов, особенности их композиционного и образно-пластического решения. Отражение в портрете нового понимания человека. Освоение новой техники маслом. Портретная живопись И.Н. Никитина, А.М. Матвеева, И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова. Реалистический характер их искусства.

Самостоятельная работа: работа с литературой по заданной теме

Тема 10.2. Основатель портретной живописи И.Н. Никитин.

Жизненный и творческий путь художника. Никитин как родоначальник реалистического портрета. Анализ известных работ живописца: «Портрет напольного гетмана», «Портрет Петра 1 в круге», «Портрет канцлера Головкина».

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильма «Художники Петровской поры»

Тема 10.3. Б.К. Растрелли.

Жизненный и творческий путь скульптора. Произведения, посвященные Петру 1 (Конная статуя, Бронзовый бюст Петра 1). Значение работ Растрелли для русского искусства. Скульптурная композиция «Анна Иоанновна с арапчонком»

Тема.10.4. Ф.С.Рокотов Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова, В.И. Майкова, Струйских В.Е. Новосильцевой, Е.В. Санти, В. Н. Суровцевой и другие.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.С. Рокотова

Тема 10.5. Творчество Д.Г.Левицкого (1735-1822).

Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ

Тема 10.6. Мастер скульптурного портрета Ф.И.Шубин

Развитие скульптуры второй половины XVIII века. Рассказать о творческом становлении Ф.И.Шубина. Портреты Павла I, Ломоносова, Орлова, Безбородко, статуя Екатерины II

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ

Тема 10.7. Портретная живопись В.Л.Боровиковского. Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II, М. И. Лопухиной, В. И. Арсеньевой, сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве В.Л. Боровиковского.

Раздел XI. Русское искусство первой половины XIX века

Ученик должен:

иметь представление:

- о развитии скульптуры;
- о развитии бытового жанра в русской живописи;
- о развитии пейзажа;

знать:

- творчество мастеров разных жанров живописи;
- основные произведения русских художников;

уметь:

- определять индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;
- анализировать произведения художников;

Тема 11.1. Творчество О.А. Кипренского.

Романтизм в творчестве художника (портреты А.К.Швальбе, мальчика Челищева, Е.П. Ростопчиной, автопортреты). Идеал Кипренского, отражение в нём черт общественного подъёма. Портрет А.С.Пушкина.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить

сообщение о графических работах художника.

Тема 11.2. Пейзажная живопись С.Ф.Щедрина.

Реалистическая направленность пейзажей художника («Новый Рим», «Старый Рим», «Терраса»). Передача в пейзаже света и воздуха.

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильма С.Ф. Щедрина (Век русского пейзажа)

Тема 11.3. Зарождение бытового жанра в русской живописи.

Родоначальник бытового жанра в русской живописи **А.Г.Венецианов**. Произведения на крестьянскую тему. Поэтичность его творчества. Народные персонажи- главные герои его произведений. Поэтический характер образов картин «На жатве. Лето», «На пашне. Весна». Единство человека с природой в картине «Спящий пастушок». Величие простого мира в жанровых сценах Венецианова. Школа Венецианова.

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений

Тема 11.4. Крепостной художник В.А. Тропинин.

Место художника в русской живописи первой половины 19 века. Элементы жанра в его портретном творчестве («Кружевница», «Золотошвейка»). «Домашний» характер портретов Булахова, Равича, Зубовой.

Тема 11.5. Творчество П.А. Федотова.

Путь художника от внешне карикатурного подхода ранних рисунков к аналитическому реализму зрелых произведений («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка»). Передача трагической сути окружающей жизни в картинах «Анкор, ещё анкор!» и «Игроки».

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений П.Федотова, написать краткое сообщение о творчестве.

Тема 11.6. А.А.Иванов.

Идея нравственного преобразования людей как основа творчества художника. Нравственные искания Иванова, воплотившиеся в картине «Явление Христа народу». Монументальный стиль художника. Его ранние картины на мифологическую тематику («Апполон, Кипарис и Гиацинт»). Пленэрная живопись в пейзажах Иванова.

Самостоятельная работа: анализирование картины «Явление Христа народу»

Тема 11.7. К.П. Брюллов.

Историческая картина «Последний день Помпеи». Соединение открытой романтизмом динамики форм, выразительности движения с устойчивостью композиции. Театрализация и декоративность парадных портретов («Всадница»).

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

Тема 11.8. Художник- маринист И.К. Айвазовский.

Жизненный и творческий путь художника. Известные произведения «Девятый вал», «Буря», «Черное море», «Чесменский бой».

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма «И.К.Айвазовский».

3 год обучения

Раздел XII. Русское искусство второй половины XIX века

Тема 12.1. П.М.Третьяков и создание его галереи.

Детские и юношеские годы Павла. Начало собрания галереи. Известные картины в коллекции, история их приобретения.

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильмов «Дом в Толмачах», «Третьяковская галерея»

Тема 12.2. Создание и деятельность Товарищества передвижных художественных выставок. И.Н.Крамской.

Товарищество Передвижных Художественных Выставок является ключевой вехой в развитии русского искусства. Художники-передвижники стали, своего рода, символом русской живописи 19 века. Возникшее как реакция на мертвое безжизненное искусство Академии Художеств, Товарищество Передвижников стало самым массовым и влиятельным художественным объединением в истории России.

Биография художника. Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне». Создание Крамским портретной галереи деятелей культуры своего времени- Л.Н.Толстого, Н.А.Некрасова, П.М.Третьякова и др. «Бунт 14-ти» в Академии художеств.

Тема 12.3. Творчество В.Г.Перова

Социально- обличительный характер картин художника («Сельский крестный ход на Пасхе», «Проводы покойника», «Чаепитие в Мытищах»). Глубина и многогранность психологической характеристики в портретных произведениях Перова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

Тема 12.4. Образ Христа в картинах Н.Н.Ге

Сложность творческого пути Н.Н.Ге. Интерес художника к евангельской тематике, истолкованной в духе «нравственного христианства» («Тайная вечеря», «Что есть истина?», «Голгофа», «Распятие»). Психологическая выразительность картины «Пётр 1 допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Анализ композиции картины. Отражение борений мысли и чувства в портретных образах А.И.Герцена, Л.Н.Толстого, автопортрете художника.

Тема 12.5. Пейзажист И.И.Шишкин

С его именем связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия. Произведения выдающегося мастера, лучшие из которых стали классикой национальной живописи, обрели огромную популярность.

Эпическая тематика пейзажей И.И.Шишкина. («Рожь», «Лесные дали», «Корабельная роща»).

Тема 12.6. Лирика в пейзажах А.К.Саврасова

Обращение к русской природе в пейзаже. Стремление художников раскрыть её состояние и дать рассказ о её жизни в связи с жизнью народа. Лирический характер пейзажей А.К.Саврасова («Грачи прилетели», «Просёлок»). Простота мотива, внимание к внутреннему богатству внешне простого пейзажа.

Тема 12.7. Певец украинской ночи- А.И.Куинджи

Интерес к декоративной выразительности и световым эффектам в картинах А.И.Куинджи («Березовая роща», «Лунная ночь на Днепре»). Преподавательская деятельность художника.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

Тема 12.8. Великий русский художник И.Е.Репин

Творчество И.Е.Репина – высшее достижение искусства передвижников. «Бурлаки на Волге» - новаторское решение темы народа. Портреты Репина и их место в дальнейшем развитии его творчества. Картины на крестьянскую и революционную тему («Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). Картины исторического жанра («Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Тема 12.9. Художник сказочно-мифологического жанра В.М.Васнецов

Сказочные и эпические сюжеты в творчестве В.М.Васнецова. Его стремление найти творческий эквивалент поэтическим фольклорным образам («После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Алёнушка», «Витязь на распутье», «Иван Грозный»). Театрально- декоративные работы Васнецова («Снегурочка»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

Тема 12.10. Творчество Ф.А.Васильева 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.

Тема 12.11. Исторические картины в творчестве В.И.Сурикова

Историческая живопись В.И.Сурикова- высший этап в развитии русской исторической живописи. Мировое значение Сурикова. Глубокое понимание художником исторических процессов. Тема народной трагедии («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Тема силы и единства народа («Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»). Анализ композиционного и колористического построения картин Сурикова.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

Тема 12.12. В.Д.Поленов

Достижения художника в области живописи на открытом воздухе (пленэр). Композиционное и колористическое решение картин «Московский дворик», «Бабушкин сад». Педагогическая деятельность В.Д.Поленова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

Тема 12.13. Творчество И.И.Левитана Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

Тема 12.14. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Совершенствование строительной технике. Смешение исторических стилей.

Затруднения в развитии русской скульптуры во второй половине XIX века. Зависимость скульптуры от архитектуры, переживающей в это время упадок. Историческая тема у М.М.Антокольского («Иван Грозный», «Петр 1»).

Раздел XIII. История искусства стран Западной Европы XVII-XVIII в.в.

Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Тема 13.1. Стили и направления в искусстве.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм,

символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века.

Развитие пейзажа.

Тема 13.1.1. Барокко

Дать 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.

Самостоятельная работа: записать понятие термина «барокко»

Тема 13.1.2. Расцвет стиля Рококо. Творчество Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком», «Лавка Жерсена»; военные картины «Тягости войны»; театральные сцены: «Актеры французского театра», «Жиль». Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Самостоятельная работа: записать понятие термина «рококо», подобрать иллюстративный материал.

Тема 13.2. История искусства Франции рубежа XVIII-XIX в.в.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Тема 13.2.1. Классицизм Творчество Жака Луи Давида

Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Самостоятельная работа: записать понятие термина «классицизм», подобрать иллюстративный материал.

Тема 13.3. Романтизм в искусстве Франции XIX в.

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Самостоятельная работа: записать понятие термина «романтизм», подобрать иллюстративный материал.

Тема 13.3.1. Творчество Эжена Делакруа и Теодора Жерико.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте», «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала», «Охота на львов», «Алжирские женщины». Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико

традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей», «Раненный кирасир», Работа над композицией «Бег свободных лошадей». Создание картины «Плот Медузы».

Тема 13.4. Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Тема 13.4.1. Творчество Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа», «Законодательное чрево», «Улица Транснотен». Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка», «Любитель гравюр», «Вагон третьего класса»

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: «Собираательницы колосьев», «Человек с мотыгой»

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой», «Здравствуй, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнате». Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней», «Похороны в Орнате» – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества.

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

Тема 13.4.2. Камилль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камилль 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).

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художника Камилля Коро.

Раздел XIV. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века.

Тема 14.1. Неоклассицизм, импрессионизм, постимпрессионизм, модернизм.

Сформировать представление о художественных течениях. Дать их характеристику; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции.

Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

Тема 14.2. Творчество К.Моне

Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Передача на холсте изменчивости света, многообразия атмосферных явлений и изменений природы в разные времена года принесли Моне к 1890 г. мировую славу и благосостояние. Художник часто работал вместе с Ренуаром, Сислеем и Мане, создавая свои знаменитые сцены катания на лодках, эпизоды деревенской жизни.

Тема 14.3. Э.Мане

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. Французский художник и график, который стремился передать «настоящий дневной свет» и «писать жизнь в разное время такой, какая она есть». «Завтрак на траве»- полотно, буквально наполненное светом. *Бар в Фоли-Бержер.*

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 14.4. Э.Дега. Значение творчества художника в развитии французского искусства.

Связь с классической традицией, особенно в ранний период.

Дега создал огромное количество подготовительных набросков и законченных произведений. Его рисунки могут служить свидетельством последовательности творческого процесса художника; они показывают, как пастельные композиции с изображением танцевальных сцен составлялись из набросков отдельных движений и поз.

Тема 14.5. Творчество Огюста Ренуара

Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник»), «В ложе», «Обнаженная», «Мулен де ла Галетт», «Завтрак гребцов»

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

Тема 14.6. Винсент Ван Гог и его влияние на французское искусство.

Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. В искусстве Ван Гога доминирует всепоглощающая потребность самовыражения. В своих лучших произведениях он выступает как первый и наиболее яркий экспрессионист.

Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля», «Сеятель», «Ткач у станка». Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля». Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет),

«Автопортрет с отрезанным ухом».

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитайте книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гог.

Тема 14.7. П. Гоген

Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле». Период работы в Бретани: «Видение после проповеди», «Желтый Христос». Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод», «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля», «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски выразительности. Черты символизма в его искусстве. Гоген являлся лидером нового направления – синтетизма, приверженцы которого по-новому использовали цвет и форму, смело очерчивая объекты, упрощая образы, сопоставляя большие участки чистого цвета для достижения эмоционального эффекта.

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 14.8. П. Сезанн

Французский живописец постимпрессионистического периода Поль Сезанн обретает свою собственную манеру письма. Вместо пятна, мягко обрисовывающего объем и организующего композицию, здесь появляются четкие, почти рельефные вертикальные, косые и горизонтальные мазки, моделирующие пространство картины и форму предметов. Суть нового метода в изображении пластического богатства натуры через ее колористическое богатство, которое нужно не только увидеть, но и понять. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке», «Дорога в Понтуазе», «Дома в Эстаке», «Берега Марны», «Гора Сент-Виктуар». Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой», «Яблоки и апельсины»

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 14.9. Пикассо

Изобретатель новых форм живописи, новатор стилей и методов, и один из наиболее плодотворных художников в истории. Пикассо создал более чем 20 тысяч работ. Основоположник кубизма. Самый известный художник 20 в.

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 14.10 Сальвадор Дали

Человек, жизнь и творчество которого спровоцировали в свое время настоящие взрывы восторга и негодования в обществе. Он стал одной из самых одиозных и эксцентричных фигур XX века.

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 14.11. А. Матисс

Поиски непосредственной передачи ощущений при помощи интенсивного цвета, упрощенного рисунка и плоскостного изображения.

В отличие от современного ему кубизма, творчество Матисса не было умозрительным, а основывалось на скрупулезном изучении натуры и законов живописи. Его полотна, изображающие женские фигуры, натюрморты и пейзажи, могут показаться незначительными по теме, однако являются результатом долгого изучения природных форм и их смелого упрощения.

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Раздел XV. Русское искусство конца XIX — середины XX века.

Ученик должен:

иметь представление:

- о главных художественных объединениях;

- о традициях и новаторстве в искусстве;
 - о развитии различных направлений и стилей в скульптуре, архитектуре, живописи;
- знать:

- творчество ведущих мастеров живописи, скульптуры;
- основные произведения художников;

уметь:

- характеризовать стилистические этапы развития русского искусства;
- определять индивидуальные творческие манеры ведущих мастеров;

Тема 15.1 Искусство конца XIX- начала XX века.

Конец XIX - начало XX века – самый противоречивый период развития русской художественной культуры. Главные художественные объединения, основные художественные направления в искусстве этого периода. Многогранность искусства. Традиции и новаторство в искусстве.

Тема 15.2. Творчество К.А.Коровина

Коровин К.А. – блестящий мастер живописного этюда. Особенности творчества художника. Черты импрессионизма в его искусстве («Парижские огни», «Париж», «Париж ночью. Итальянский бульвар»). Богатство колорита, Непосредственный, эскизный характер живописи, некоторое пренебрежение рисунком. Обращение к жанру натюрморта, пейзажные этюды русского Севера.

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

Тема 15.3. В.А.Серов

Обучение у И.Е.Репина и П.П.Чистякова. Гармония чистых интенсивных красок и естественность композиции в ранних портретах («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем»). Парадные и камерные портреты у Серова (портреты К.А.Коровина, М.Н.Ермоловой, Ф.И.Шаляпина, «Дети»). Графическое мастерство Серова. Иллюстрации к басням И.А.Крылова.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

Тема 15.4. Многогранный талант М.А.Врубеля

Трагический характер творчества художника. Поиск монументальных форм. Значение фантастического преображения реальности в его живописной системе. Образ Демона в иллюстрациях и произведениях живописи. Картины на сказочные сюжеты («Пан», «Царевна- лебедь», «Богатырь»). Утонченное восприятие цвета, экспрессивность. Драматизм колористических решений.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

Тема 15.5. Творчество А.Е.Архипова

Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке», «Обратный», «Прачки». Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости»). Развитие бытового жанра в творчестве художника, продолжающего традиции передвижников. Новые композиционные и живописные решения («Обратный», «По реке Оке»)

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника

Тема 15.6. Художник бытового жанра А.А.Пластов

Жизнь и труд народа в творчестве художника. Проникновенность трагического звучания картины «Фашист пролетел». Тема труда на освобожденной земле («Ужин тракториста», «Сенокос», «Полдень»)

Самостоятельная работа: проанализировать одну из известных картин художника

Тема 15.7. Борис Кустодиев Картины на темы праздничного крестьянского и провинциального быта «Ярмарка», «Балаганы», «Масленица». Разработка художником жанра портрета- картины «Купчиха за чаем», «Красавица», «Портрет Ф.И.Шалыпина».

Самостоятельная работа: записать основные произведения художника в тетрадь

Тема 15.8. Творческие объединения «Мир искусства» и «Союз русских художников»

Сформировать представление о художественных объединениях конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала «Мир искусства» и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей. Возникновение объединения «Союз русских художников» 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.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мир искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

Тема 15.9 В.Э. Борисов-Мусатов

Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой»); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония»; особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен», создание образа-символа. «Водоем», ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье», идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Самостоятельная работа: написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

Тема 15.10. Н.К.Рерих

Живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куинджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости»

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал;

Тема 15.11.Скульптура конца XIX- начала XX века В.И.Мухина, С.Коненков

Стремление передовых скульпторов связать своё творчество с общественной борьбой. Новые темы и средства выразительности. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Творчество В.И.Мухиной. Работа над скульптурой «Рабочий и колхозница».

Самостоятельная работа: Посмотреть видеофильм «История создания скульптуры "Рабочий и колхозница"»

Тема 15.12. Кукрыникисы

Кукрыникисы - творческое объединение В. Куприянова, П. Крылова и А.Соколова. Роль плаката в годы Великой Отечественной войны («Беспощадно разгромим и уничтожим врага»). Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников "Бегство фашистов из Новгорода", "Последние дни гитлеровской ставки в подполье

рейхсканцелярии. Конец" Окна РОСТА.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал;

Тема 15.13. Творческое объединение «Бубновый валет» П.П.Кончаловский, А.В.Лентулов, И.И.Машков

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк)

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

ЗАЧЕТ.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Владение навыками восприятия художественного образа.

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

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «История изобразительного искусства» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м полугодиях (при 4-летнем сроке реализации программы). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение).

Зачет проводится на последнем занятии учебного года в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

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

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. *Подготовка творческого проекта* - форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, реферата.

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

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

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью 8-10 человек.

Основные методы обучения:

- *объяснительно-иллюстративный*, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- *частично-поисковый* (выполнение вариативных заданий);
- *творческий* (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- *игровой* (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

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

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. Самостоятельная работа учащихся выполняется в форме домашних заданий (поиска иллюстративного материала, зарисовок, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, просмотра видеофильмов, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств).

Средства обучения

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

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеенко Л.М. Семь чудес света, М., Стрекоза, 2000
2. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., Искусство, 1989
3. Алленов М. Александр Андреевич Иванов- Л., «Художник РСФСР», 1989
4. Алпатов М. Феофан Грек- М «Искусство», 1990
5. Аленова Е.В. Серов- М., «Слово» 1996
6. Арган Д.Ж. История итальянского искусства- М., «Радуга», 1990
7. Барская Н.А. Сюжеты и образы древне-русской живописи-М.,1993
8. Башинская И.А. В.И. Мухина- Л., «Художник РСФСР», 1987
9. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
10. Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве -М.,1990
11. Верещагина А.Г. Н.Н.Ге -Л., 1988
12. Геташвили Н. 500 шедевров русской живописи- М., ЭКСМО. 2011
13. Грабарь И. История русского искусства. Скульптура
14. Данилова И.Е. Боттичелли- М. 1989
15. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель -М., Детская литература, 1990
16. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира — М., «Детская литература», 1986
17. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств- М.. «Искусство», 1990
18. Журавлева В.В. Юному художнику-М., 1990
19. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
20. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
21. История России в памятниках М, Стрекоза, 1998
22. Капланова С.Г. Новое о Кустодиеве -М, Изобразительное искусство
23. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
24. Каменева К. Какого цвета радуга — М., Детская литература 1984
25. Кравченко К.С. Сергей Коненков- Л., Аврора. 1977
26. Киселев М.Ф. Поленов- М., 1972
27. Казиева М. Сказка в русской живописи.-М., «Белый город», 2008
28. Корнилов А.В. А.Г. Венецианов
29. Курочкина Н.Н. И.Н. Крамской- Л., Художник РСФСР, 1989
30. Кузнецов Ю.И. Рембрант -М., Изобразительное искусство, 1988 г
31. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе-М. Дрофа, 1997
32. Левин С.Д. Беседы с юным художником 1-2 часть, М, 1990
33. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира -М., 1980
34. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси- М., 1985
35. Манин В.С. Куинджи и его школа, Л.: Художник РСФСР, 1989

- 36.Мытарева А.Е., Аране Н.М. 50 кратких биографий мастеров русского искусства М., Советский художник 1970
- 37.Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
- 38.Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение- М., 1982
- 39.Николаева Н. Возрождение в Италии- М., 1980
- 40.Ополовников А., Островский Г. Русь деревянная- М., 1981
- 41.Пистунова А. Богатырь русского искусства -М., 1990
- 42.Прокофьева М.Н. Эдуард Мане- М., 1988
- 43.Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
- 44.Сергеев В. Рублев- М., Молодая гвардия, 1990
- 45.Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
- 46.Тарасов В.Ф. Н.Н. Ге- Л. Советский художник 1989
- 47.Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
- 48.Хачатрян Ш. Г Айвазовский Живопись 1989
- 49.Шапиро Ю. Г., Персианова О. М. 50 биографий мастеров западно-европейского искусства М., Советский художник 1968
- 50.Шувалова И.Н. Шишкин- Л., «Аврора» 1971
- 51.Энциклопедия для детей «Искусство»- М., «Аванта», 2002
- 52.Яковлева Н.А. И.Н. Крамской- Л., 1990
- 53.Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись- М., 1999