

**Управление культуры Администрации города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
(4-летний срок обучения)**

(возраст поступающих с 10-13 лет)

ОДОБРЕНО:

Методическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»
от «26» 08 2014г.

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»
от «26» 08 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ДШИ
№3» 
Л.П. Мова
от «28» 08 2014г.



Разработчик:

Максименко Д.В.- преподаватель художественного отделения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» г. Челябинска.

Рецензент: Сакаева Н.Н. – преподаватель СД, ГБПОУ «Южно-Уральский Государственный колледж».

Содержание

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Пояснительная записка..... | 4 |
| 1. Учебно – тематический план..... | 8 |
| 2. Содержание учебного предмета..... | 13 |
| 3. Планируемые результаты обучения..... | 43 |
| 4. Формы и методы контроля, система оценок..... | 44 |
| 5. Методическое обеспечение учебного процесса..... | 44 |
| Список литературы..... | 48 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета и срок реализации учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;

I. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Содержание тем и разделов;

II. Планируемые результаты обучения

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

III. Формы и методы контроля, система оценок

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

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы;
- Перечень средств обучения;



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» входит в раздел учебного плана как предмет историко-теоретической подготовки общеразвивающей программы в области изобразительного искусства.

Программа разработана на основе и с учетом Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06 – ГИ).

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на получение первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, других пластических искусств; первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусств и других пластических искусств, выдающихся отечественных и зарубежных произведений великих мастеров в области изобразительного искусства и других пластических искусств; знаний основных средств выразительности изобразительного искусства и других пластических искусств; знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства и других пластических искусств.

Комплексный подход к приобщению подрастающего поколения к различным видам искусств, к постижению основ изобразительного искусства в процессе реализации образовательным учреждением соответствующей общеразвивающей программы позволяет сделать изучение учебного предмета «Беседы об искусстве» неотъемлемой структурной частью общеразвивающей программы, основной целью которой является гармоничное развитие личности каждого обучающегося.

Курс программы «Беседы об искусстве» способствует выработке у учащихся сознательного подхода к явлениям настоящего и прошлого, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Учащиеся приобретают умения видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения.

Данная программа разработана на основе учебного пособия для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств «История мирового изобразительного искусства», учебное пособие написано и составлено историком искусств, членом Союза художников России, преподавателем высшей категории Байновым Л.П., в 2015 году, учебное пособие является модифицированным, имеет художественно-эстетическую направленность. Содержание учебного пособия соответствует государственному образовательному стандарту и количеству учебных часов, предусмотренных на ее изучение.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

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

Срок при реализации общеразвивающей программы в области изобразительного искусства предмета «Беседы об искусстве» составляет 4 года, с 1 по 4 класс.

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 4-летнем сроке обучения составляет 210 часов. Из них: 140 часов - аудиторные занятия, 70 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Беседы об искусстве» 4 года обучения:

| Вид учебной работы | Год обучения | | | | | | | | Всего |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | | 4-й год | | |
| Полугодия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Аудиторные занятия | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 140 |
| Самостоятельная работа | 8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 70 |
| Максимальная учебная нагрузка | 24 | 28,5 | 24 | 28,5 | 24 | 28,5 | 24 | 28,5 | |
| | 52,5 | | 52,5 | | 52,5 | | 52,5 | | 210 |
| Вид промежуточной аттестации по полугодиям | Проверочная контрольная работа | Зачет | |

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» осуществляются в форме групповых занятий. Занятия подразделяются на аудиторные и домашнюю самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах при сроке обучения 4 года:

Аудиторные занятия: 1 - 4 класс - 1 час в неделю;

Самостоятельная работа: 1 - 4 класс - 0,5 час в неделю;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, формирование их мировоззрения, эстетического и художественного вкуса, воспитание нравственности и культуры.

общее художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний в области изобразительного искусства и других пластических искусств.

Задачами учебного предмета является:

- формирование первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства и других пластических искусств;
- формирование первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусства и архитектуры;
- формирование первичных знаний выдающихся отечественных и зарубежных произведений великих мастеров в области изобразительного искусства и архитектуры;
- формирование знаний основных средств выразительности изобразительного искусства;
- формирование знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства и других пластических искусств;
- постижение духовного опыта человечества (в связи с этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени);
- развитие навыков восприятия художественного образа (в процессе обучения педагогу необходимо заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции учащихся);
- выработка навыков анализа произведения искусства (особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства. Большого развития требуют самостоятельные суждения учащихся об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения);

Методы обучения

Для эффективного осуществления педагогического процесса по данной программе используются следующие **методы:**

- методы устного изложения знаний педагогом и активизации познавательной деятельности учащихся (рассказ, объяснение, лекция, беседа);
- методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником);
- методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала (работа с учебником, самостоятельная работа);

- методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков (упражнения, творческие задания);
- методы стимулирования и мотивации деятельности учащихся (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие);
- методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (наблюдения за учащимися, устный опрос, тесты, контрольные работы, проверка домашних заданий, самопроверка)

При проведении занятий необходимо широко использовать технические средства обучения, современные компьютерные технологии. Они расширяют возможности в раскрытии тех или иных тем с помощью наглядного изображения (слайдовые презентации, CD-диски, видеофильмы и т.п.)

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается самостоятельно каждый учащийся.

1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

| | | Вид урока | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Аудиторные занятия |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1-ое полугодие | | | | | |
| 1. Виды искусства. | | | | | |
| Общая характеристика пространственных (пластических) искусств. | | | | | |
| 1.1. | Вводная беседа. Знакомство с пространственными (пластическими) искусствами. | лекция | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 1.2. | Выразительные средства графики. Выразительные средства живописи. Способы работы с цветом. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 2. Живопись как вид изобразительного искусства. | | | | | |
| 2.1. | Живопись. Виды живописи. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 2.2. | Монументальная живопись. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 2.3. | Жанры станковой живописи. | семинар | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 3. Графика как вид изобразительного искусства. | | | | | |
| 3.1. | Графика. Виды графики. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 3.2. | Станковая графика. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 3.3. | Эстамп. Виды гравюры. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 4. Скульптура как вид изобразительного искусства. | | | | | |

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ЛЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 4.1. | Скульптура. Виды скульптуры. Жанры станковой скульптуры. Материалы скульптуры. Как работает скульптор? | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 5. Архитектура как вид изобразительного искусства. | | | | | |
| 5.1 | Архитектура как вид пространственных(пластических) искусств. Виды архитектуры. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| | Архитектурный ансамбль | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 6. Декоративно-прикладное искусство и дизайн как вид изобразительного искусства. | | | | | |
| 6.1 | ДПИ как вид пространственных (пластических) искусств. Виды ДПИ. | семинар | 2 | 1 | 1 |
| 6.2. | Народные художественные промыслы: Жостово, Хохлома, Гжель, Городецкая роспись. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 6.3. | Русская народная игрушка: центры изготовления и материалы | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 6.4. | Художественная промышленность и дизайн | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| Проверочная контрольная работа | | тест | 1 | | 1 |
| Итого: | | | 24 | 8 | 16 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 2-ое полугодие | | | | | |
| 7. Искусство Первобытной эпохи | | | | | |
| 7.1. | Первобытное искусство. К вопросу о происхождении. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8. Искусство Древнего мира. | | | | | |
| 8.1. | Искусство Древнего Египта. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.2. | Искусство Древнего Двуречья. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.3. | Искусство Древней Индии. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.4. | Искусство Древнего Китая. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.5. | Искусство Древней Японии. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.6. | Искусство арабского Востока. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 8.7. | Искусство Древней Греции. | беседа, семинар | 3,5 | 1,5 | 2 |
| 8.8. | Искусство Древнего Рима | беседа | 3 | 1 | 2 |
| Зачет | | тест | 1 | | 1 |
| Итого: | | | 28,5 | 9,5 | 19 |
| Всего за год: | | | 52,5 | 17,5 | 35 |

Второй год обучения

| | | Вид урока | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Аудиторные занятия |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 3-ое полугодие | | | | | |
| 9. Искусство Западной Европы Средних веков (V-VIII в.) | | | | | |
| 9.1. | Романское и готическое искусство | беседа | 3 | 1 | 1 |

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Западной Европы. | | | | |
| 9.2. | Искусство Византии. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 10. Искусство Западной Европы эпохи Возрождения XIII-XVI вв. | | | | | |
| 10.1. | Предвозрождение и Раннее Возрождение в искусстве Италии XIII -XV в. | лекция | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 10.2. | Искусство Высокого Возрождения в Италии | семинар | 3 | 1 | 2 |
| 10.3. | Искусство итальянского Возрождения в Венеции. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 10.4. | Искусство «Северного Возрождения» | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 11. Древнерусское искусство Средних веков (X-XVII в.) | | | | | |
| 11.1. | Искусство Древней Руси. Архитектура Киевской Руси, Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества. | семинар | 3,5 | 1,5 | 2 |
| 11.2. | Ансамбль Московского Кремля: культовые и светские постройки, фортификационные сооружения. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 11.3. | Своеобразие русской архитектуры XVI – XVII веков. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 11.4. | Общая характеристика древнерусской иконописи. Иконостас. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 11.5. | Феофан Грек. Андрей Рублёв. Дионисий. Симон Ушаков. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| | Проверочная контрольная работа | тест | 1 | | 1 |
| Итого: | | | 24 | 8 | 16 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
| 4-ое полугодие | | | | | |
| 12. Искусство Западной Европы XVII вв. | | | | | |
| 12.1. | Искусство Италии | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 12.2. | Искусство Испании | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 12.3. | Искусство Фландрии. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 12.4. | Искусство Голландии. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 12.5. | Искусство Франции. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 13. Искусство Западной Европы XVIII вв. | | | | | |
| 13.1. | Искусство Франции | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 13.2. | Искусство Англии XVIII в. | семинар | 2 | 1 | 1 |
| 14. Искусство Западной Европы первой половины XIX вв. | | | | | |
| 14.1. | Искусство Франции. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 14.2. | Искусство Испании. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 14.3. | Искусство Англии. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 15. Искусство Франции второй половины XIX вв. | | | | | |
| 15.1. | Пейзажная живопись середины XIX в. Критический реализм в искусстве Франции. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 15.2. | Импрессионизм в искусстве | беседа | 3 | 1 | 2 |

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
 ПОДПИСА ПРЕДМЕТНОМ

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | Франции. | | | | |
| 15.3. | Постимпрессионизм в живописи Франции. | семинар | 4,5 | 1,5 | 3 |
| | Зачет | тест | 1 | | 1 |
| | | Итого: | 28,5 | 9,5 | 19 |
| | | Всего за год: | 52,5 | 17,5 | 35 |

Третий год обучения

| | | Вид урока | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Аудиторные занятия |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 5-ое полугодие | | | | | |
| 16. Русское искусство XVIII в. | | | | | |
| 16.1. | Искусство России петровской эпохи. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 16.2. | Русское искусство середины XVIII в. | беседа | 4,5 | 1,5 | 3 |
| 16.3. | Русская живопись, скульптура и архитектура 2-ой половины XVIII в. | беседа | 4,5 | 1,5 | 3 |
| 17. Русское искусство первой половины XIX в. | | | | | |
| 17.1. | Синтез архитектуры и скульптуры в русском искусстве 1 пол. XIX в. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 17.2. | Русская живопись 1 пол. XIX в. | семинар | 2 | 1 | 1 |
| 17.3. | Историческая живопись. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 17.4. | Портретная живопись. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 17.5. | Бытовая живопись. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 17.6. | Пейзажная живопись. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| | Проверочная контрольная работа | тест | 1 | | 1 |
| | | Итого: | 24 | 8 | 16 |

| 6-ое полугодие | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----|-----|---|
| 18. Русское искусство второй половины XIX в. | | | | | |
| 18.1. | Русская живопись 1860-х годов | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 18.2. | Творчество В.Г.Перова | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.3. | Творчество И.Н.Крамского | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.4. | Творчество Н.Н.Ге | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.5. | Творчество В.М.Васнецова | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.6. | Бытовая живопись передвижников. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 18.7. | Историческая живопись передвижников. | семинар | 3,5 | 1,5 | 2 |
| 18.8. | Пейзажная живопись передвижников. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 18.9. | Творчество В.В.Верещагина | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.10. | Творчество И.Е.Репина | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 18.11. | Академическая живопись | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 18.12. | Скульптура 2 половины XIX в. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| | Зачет | тест | 1 | | 1 |

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Итого: | 28,5 | 9,5 | 19 |
| Всего за год: | 52,5 | 17,5 | 35 |

Четвертый год обучения

| | | Вид урока | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Аудиторные занятия |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 7-ое полугодие | | | | | |
| 19. Искусство Западной Европы на рубеже XIX-XXвв. | | | | | |
| 19.1. | Авангардизм в западноевропейском искусстве. | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 19.2. | Творчество А.Матисса | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 19.3. | Творчество П.Пискарсо. | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20. Русское искусство на рубеже XIX-XXвв. | | | | | |
| 20.1. | Живопись демократического направления | семинар | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20.2. | Творчество В.А.Серова | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20.3. | Творчество М.А.Врубеля | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20.4. | «Мир искусства» | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20.5. | Русская скульптура начала XX в. | Беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 20.6. | Авангардистские направления в русской живописи начала XX в. | семинар | 3,5 | 1,5 | 2 |
| 21. Зарубежная Художественная культура 1920-1930-х г. | | | | | |
| 21.1. | Архитектура | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 21.2. | Изобразительное искусство | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 22. Зарубежная художественная культура 2 половины XX в. | | | | | |
| 22.1. | Изобразительное искусство | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 22.2. | Архитектура | беседа | 1,5 | 0,5 | 1 |
| | Проверочная контрольная работа | тест | 1 | | 1 |
| Итого: | | | 24 | 8 | 16 |

| 8-ое полугодие | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 23. Советское искусство XX в | | | | | |
| 23.1. | Советское искусство периода Гражданской войны (1918-1921) | беседа | 3,5 | 1,5 | 2 |
| 24. Советское искусство 1920-1930-х г. | | | | | |
| 24.1. | Советская живопись 1920-1930-х | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 24.2. | Советская графика | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 24.3. | Советская скульптура | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 25. Советское искусство периода Великой Отечественной войны | | | | | |
| 25.1. | Графика | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 25.2. | Живопись и скульптура | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 26. Советское искусство второй половины XX в. | | | | | |
| 26.1. | Живопись | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 26.2. | Графика | беседа | 3 | 1 | 2 |
| 26.3. | Скульптура | беседа | 3 | 1 | 2 |
| | Зачет | тест | 1 | | 1 |
| Итого: | | | 28,5 | 9,5 | 19 |
| Всего за год: | | | 52,5 | 17,5 | 35 |

ЦИПЛЬ (Б) ООЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 год обучения

1. *Виды искусства. Общая характеристика пространственных (пластических) искусств.*

1.1. *Вводная беседа. Знакомство с пространственными (пластическими) искусствами.*

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Знакомство с видами искусства: временные, пространственные, синтетические (зрелищные). Знакомство с произведениями различных видов искусства. Понятие «пространственные (пластические) виды искусства». Знакомство с видами пространственных (пластических) искусств: изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), архитектура, декоративно-прикладное искусство. Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

1.2. *Выразительные средства графики. Выразительные средства живописи. Способы работы с цветом.*

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве. Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных цветовых упражнений.

Знакомство с художественными материалами: акварель, гуашь, темпера, масло. Акварель: происхождение, свойства. Гуашь: свойства, особенности работы. Темпера: свойства, виды темперы. История возникновения техники масляной живописи. Особенности изготовления масляных красок, их свойства. Грунты в масляной живописи. Способы работы маслом. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленных техниках. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций произведений художников, работающих в разных техниках.

2. *Живопись как вид изобразительного искусства.*

2.1. *Живопись. Виды живописи.*

Понятие живописи. Знакомство с видами живописи. Станковая живопись. Произведение станковой живописи – картина, созданная на мольберте (станке для художника). Эстетическая самодостаточность картины. Монументальная живопись. Произведение монументальной живописи – произведение крупной формы, тесно связанное с архитектурой. Основные техники монументальной живописи: мозаика; фреска; роспись, выполненная «по сухому». Театрально-декорационная живопись, её разновидности и назначение.

Самостоятельная
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Скульптура. Виды скульптуры. Жанры станковой скульптуры. Материалы скульптуры. Как работает скульптор?

Понятие скульптуры. Особенности языка скульптуры: работа с реальным объёмом. Понятие круглой скульптуры и рельефа. Прямой и обратный рельеф. Барельеф. Горельеф. Виды скульптуры: монументальная, декоративная, станковая, малая пластика. Основная художественная тема скульптуры: человек, животное. Особенности жанровой классификации станковой скульптуры. Знакомство с материалами скульптуры: пластилин, глина, гипс, дерево, камень, металл, бетон. Художественный образ и материал: как те или иные свойства материала использует скульптор. Пластичность мягких материалов (пластилин, глина), применяемых в детском творчестве. Последовательность работы скульптора: эскиз, модель, её перевод в материал. Знакомство с произведениями, вызывающими эмоциональный отклик детей. Самостоятельная работа: работа с скульптурным материалом.

5. Архитектура как вид изобразительного искусства.

5.1. Архитектура как вид пространственных(пластических) искусств. Виды архитектуры.

Понятие архитектуры. Возникновение архитектуры. Виды архитектуры: культовая и светская. Функциональное многообразие светской архитектуры. Задачи современной архитектуры. Индустриальная архитектура. Архитектура и эстетика. Всегда ли архитектурное сооружение принадлежит сфере искусства? Особенности современной архитектуры. Архитектура малых форм в современном городском пространстве. Самостоятельная работа: работа с ресурсами Интернет.

5.2. Архитектурный ансамбль.

Понятие архитектурного ансамбля. Как формируется архитектурный ансамбль. Два типа сложения ансамбля: созданный единовременно, формируемый в течении длительного периода времени. Роль монументальной и декоративной скульптуры в ансамбле. Знакомство с выразительными примерами, вызывающими эмоциональный отклик детей. Понятие градостроительного ансамбля. Современный город: прошлое, настоящее, будущее. Необходимость бережного отношения к памятникам архитектуры. Самостоятельная работа: выполнение эскиза архитектурного ансамбля в бумажной технике.

6. Декоративно-прикладное искусство и дизайн как вид изобразительного искусства.

6.1. ДПИ как вид пространственных (пластических) искусств. Виды ДПИ.

Темы для семинара: Понятие декоративно-прикладного искусства. Вид классификации ДПИ по функции: костюм, ювелирные украшения, мебель, посуда, игрушки и т.д. Вид классификации ДПИ по материалу: художественный текстиль, художественная обработка металла, художественная обработка дерева, художественная керамика и фарфор и т.д. Понятие народного искусства. Связь народного искусства с первобытной культурой. Образы русского народного искусства. Русское народное искусство и мир традиционной крестьянской культуры. Русская народная вышивка. Образы и

мотивы вышивки русского Севера, их символичность и условность, связь с языческой культурой древних славян. Обрядовый характер вышитых изделий. Историческое развитие русской народной вышивки: возникновение бытовых мотивов, изобразительной иллюстративности, использование новых техник и материалов в вышивке позднего периода (конец XIX века). Знакомство с русским народным крестьянским костюмом. Мужской и женский народный костюм. Основные элементы костюма и его вариативность по регионам России. Символика в костюме.

6.2. Народные художественные промыслы: Жостово, Хохлома, Гжель, Городецкая роспись.

Закрепление понятия «народные художественные промыслы». Знакомство с историей Городецкой миниатюры. Мотивы, образы и сюжеты росписей. Закрепление понятия «стилизация». Знакомство с историей Гжельского, Жостовского, хохломского промысла. Типы фигурных керамических сосудов. Характерные мотивы и сюжеты декора керамических сосудов. Рассказать о технологии майолики в декоре традиционных промысловых изделий. На примере Гжели рассказать об изменении технологии (новый материал – фарфор) и стилистических особенностей (цветовой строй: синий декор на белом фоне) промысловых изделий в советский период. Закрепление понятия «стилизация» Самостоятельная работа: выполнение росписи на деревянном или керамическом изделии.

6.3. Русская народная игрушка: центры изготовления и материалы.

Знакомство с традиционной крестьянской игрушкой: текстильная кукла-закрутка, кукла из соломы. Знакомство с промысловой глиняной игрушкой. Понятие народных художественных промыслов на примере Каргопольской, Филимоновской, Дымковской игрушки. Закрепление понятия стилизации. Знакомство с Каргопольской деревянной игрушкой. Музей игрушки в Сергиевом посаде. Знакомство с образцами игрушки. Самостоятельная работа: выполнение текстильной куклы-закрутки.

6.4. Художественная промышленность и дизайн.

Рассказать о роли художника в производстве бытовых предметов промышленным способом. Знакомство с понятием дизайна. Рассказать об истории дизайна. Виды дизайна. Знакомство с профессией дизайнера. Промышленный дизайн. Дизайн одежды. Ландшафтный дизайн. Самостоятельная работа: работа с информационными ресурсами Интернет, выполнение практической работы на тему: «Я – дизайнер».

7. Искусство Первобытной эпохи.

Сформировать представление о роли изображений в первобытную эпоху. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Показать разницу между изображениями первобытной эпохи и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию искусства первобытной эпохи по основным периодам (палеолит, мезолит, неолит) Пещерная живопись. Живописные комплексы пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Женская

статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита. Наскальные «графические» изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Керамика неолита. Возникновение геометрического орнамента. Пещера Шульган – Таш (Капова пещера).

8. *Искусство Древнего мира.*

8.1. *Искусство Древнего Египта.*

Сформировать представление о роли заупокойного культа в развитии искусства Древнего Египта. Сформировать представление о каноне и причинах его возникновения. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с известными памятниками скульптуры; с основными типами статуй, с малой пластикой (так называемые «ответчики-ушебти» и «модели»). Рассказать о содержании росписей и рельефов на стенах гробниц. Палатка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; разномасштабность фигур; следование канону при изображении человека; построчность композиции, сочетание реальных образов с символическими. Раскрыть значение заупокойных храмов как центров культа фараонов в эпоху Среднего царства. Познакомить с обелисками, колоссальными статуями фараонов. Познакомить с эволюцией формы царской гробницы на следующих примерах: «мастаба», ступенчатая пирамида фараона Джосера в Саккара, пирамиды фараона Снофру, «классические» пирамиды в Гизе, скальные гробницы периода Среднего и Нового царства. Познакомить с заупокойным храмом фараона Рамзеса II в Абу-Симбеле. Рассказать об открытии этого памятника и о его спасении в XX веке при строительстве Ассуанской плотины. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; портреты царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

8.2. *Искусство Древнего Двуречья.*

Месопотамия. Древнейшие жители. Центры Двуречья, его расположение. Власть и искусство в странах Двуречья. Ступенчатые храмы-зиккураты. Архитектурное строение зиккурата. Площадки – пандусы. Оформление интерьера зиккурата. Статуи шумерских царей. Искусство Вавилонского царства. Крепости Вавилона. Изразцы. Рельефы. Висячие сады Семирамиды. Дворец Ашурбанипала. Скульптура Двуречья.

8.3. *Искусство Древней Индии.*

Место расположения Древнего города. Боги Индии. Религия. Первые памятники буддизма. Искусство индийских мастеров. Типы буддийских сооружений. Скульптура Индии. Пещерная живопись.

8.4. *Искусство Древнего Китая.*

Религия. Китайские постройки. Пещерные монастыри. Великая

Китайская стена. Основные материалы китайской живописи. Художник Ван Вэй. Фарфоровая китайская посуда, статуэтки и их росписи.

8.5. *Искусство Древней Японии.*

Японская архитектура. Скульптура. Живопись. Религия. Буддийские храмы. Божества. Икебана. Японская скульптура. Декоративно прикладное искусство Японии.

8.6. *Искусство арабского Востока.*

Религия Ислам. Могущественное государство – Халифат. Мусульманское религиозное сооружение – мечеть. Священная книга – Коран. Арабская каллиграфия. Узор – арабеска. Искусство оформления книги.

8.7. *Искусство Древней Греции.*

Сформировать общее представление об искусстве Древней Греции. Познакомить с основными периодами исторического развития древнегреческой культуры. Рассказать об истории театра, о его роли в развитии художественной культуры. Рассказать об основных темах изобразительного искусства: мифология, спорт, окружающая действительность. Дать представление об основных функциональных типах керамических сосудов. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом (гомеровский период), ковровом, чернофигурном (период архаики) и краснофигурном (классический период). Рассказать о сюжетах вазописи, об особенностях орнаментального декора вазописи. Сформировать представление о греческом ордере. Ордер» - («порядок, строй») – эстетическое осмысление стоечно-балочной конструкции древнегреческой архитектуры. Познакомить с композицией греческого храма. Выявить структуру ордера: сочетание отдельных элементов греческого храма. Выучить название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. Сформировать представление об эволюции древнегреческой архитектуры, которая в классический период разрешает проблему ансамбля (общеэллинистические святилища Зевса в Олимпии, Аполлона в Дельфах). История афинского Акрополя. Священные Панафиней и отражение логики движения торжественной процессии в композиции ансамбля Акрополя. Название основных сооружений ансамбля. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия. Сформировать представление о гуманистическом начале и благородном величии древнегреческого искусства на примере скульптуры, для которой обнажённое тело человека являлось эстетической категорией. Дать понятие об историческом развитии скульптуры от архаики к эллинизму. Период архаики: статуи обнажённых юношей (курсов) и одетых девушек (кор), рельефы на метопах. Статичность, пластическая условность. Период ранней классики: «Дельфийский возничий», рельеф «Рождение Афродиты». Возрастает мастерство ваятелей в обработке материала, в передаче пластики человеческой фигуры и складок одежды. Период высокой классики: основной художественной темой является **образ человека идеального**. При этом, идеальным считается гармоничное сочетание

прекрасного тела, развитого интеллекта, эмоциональной сдержанности. Скульпторов интересуют не индивидуальные, а типические черты. Познакомить с творениями прославленных ваятелей: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». Период поздней классики: уходит тема идеального человека. На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с младенцем Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в древнегреческом обществе, ставила проблему передачи противоречивых чувств и переживаний человека.

Темы для семинара: Подробный пересказ-рассказ одного мифа Древней Греции + иллюстрация к мифу.

8.8. *Искусство Древнего Рима.*

Сформировать представление о том, что основой мышления римлян были: точность и практицизм – многие сооружения имели функциональное назначение. Познакомить с хронологическими рамками искусства. Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. 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; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия - свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Сформировать представление о том, что скульптурный портрет является главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства греков; познакомить с шедеврами римских скульпторов.

2 год обучения

9. *Искусство Западной Европы Средних веков (V-VIII в.)*

9.1. *Романское и готическое искусство Западной Европы.*

Сформировать представление о стилевом синтезе искусств. Познакомить с искусством Западной Европы романского периода как с единым стилевым комплексом, объединяющем вокруг архитектуры другие виды пластических искусств (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и

образно-художественными особенностями построек. Выявить стилевые особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф - как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога - защитника и судьи - как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе. Сформировать представление о стилевом синтезе искусств.

Познакомить с искусством Западной Европы готического периода как с едином стилевым комплексом, объединяющем вокруг архитектуры иные виды пластических искусств (монументальную живопись, скульптуру и декор). Донести, что основным достижением европейской готики в области пластических искусств было сооружение гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы рёберного свода, позволивших увеличить ширину перекрываемых пространств (нефов), уменьшить несущую функцию наружных стен за счёт системы дополнительных опор (контрфорсов), наполнить интерьер большим количеством света за счёт увеличения оконных проёмов. Выявить стилевые особенности готической архитектуры: устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, пластическую сложность наружных стен готических соборов. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Декоративно-прикладное искусство. Светский характер культуры поздней готики.

9.2. Искусство Византии.

Своеобразие Византийского искусства. Храм Св.Софии в Константинополе. Архитектура Византии. Мозаики, фрески, иконы Византии. Мозаики храма-монастыря Дафни близ Афин. Икона Владимирской Богоматери.

10. Искусство Западной Европы эпохи Возрождения XIII-XVI в.

10.1. Предвозрождение и Раннее Возрождение в искусстве Италии XIII-XV в.

Сформировать представление об особенностях художественной культуры эпохи Возрождения, базирующейся на философии гуманизма; достижениях научного мышления того времени, преклонении перед авторитетом №3»

Античности. Рассказать о том, что развитию изобразительного искусства способствовали достижения в области оптики, перспективы, изучение анатомии человека и животных. Познакомить с происхождением термина «Возрождение».

Сформировать представление о периодизации итальянского Ренессанса. Итальянский город Флоренция – колыбель Раннего Возрождения. Познакомить с творчеством Джотто де Бондоне. Творчество трех мастеров «отцов Возрождения» - Филиппо Брунеллески, Никколо Донателло, Томмазо Мазаччо. Архитектура эпохи Раннего Возрождения. Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Живопись эпохи Раннего Возрождения. Сандро Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Основные особенности искусства.

10.2. Искусство Высокого Возрождения в Италии

Темы для семинара: Биография Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи как подлинный основоположник Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Учение Леонардо о светотени. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира. Биография Рафаэля Санти. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дамы с единорогом» Рафаэля. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони». Сикстинская Мадонна. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Скульптура: «Давид», «Пьета», статуи рабов с гробницы папы Юлия II. Живопись: цикл фресок плафона Сикстинской капеллы. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви.

10.3. Искусство итальянского Возрождения в Венеции.

Влияние античных художественных традиций на культуру Венеции. Творчество Джорджоне. Творчество Тициана. Творчество Веронезе. Творчество Тинторетто. Отличительные признаки художников Венеции. Различие между искусством Флоренции и Венеции. Сопоставление творчества Леонардо и Тициана.

10.4. Искусство «Северного Возрождения»

Искусство Нидерландов. Творчество Губерта и Ян ванн Эйка. Творчество Питера Брейгеля. Искусство Германии. Творчество Альбрехта Дюрера. Творчество Ганса Гольбейна Младшего.

11. Древнерусское искусство Средних веков (X-XVII в.)

11.1. Искусство Древней Руси. Архитектура Киевской Руси, Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества.

Сформировать устойчивый интерес к наследию древнерусского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси. Познакомить с Софийским собором в Киеве. Рассмотреть мозаики и фрески в интерьере Софийского собора, а также фрески лестницы Юго-Восточной башни. Отметить уникальность некоторых фрагментов фрески Юго-Восточной башни (светский характер сюжетов).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора. Выявить характерные черты новгородской архитектуры: простая планировка храмов, «живая» пластичность стен, построенных из местного камня-известняка, минимум декора. Храм Спас на Ильине.

Сформировать представление о локальных особенностях Владимиро-Суздальской архитектурной школы. Познакомить с шедеврами архитектуры: Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; храмом Покрова Богородицы на реке Нерли.

Выявить характерные черты Владимиро-Суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; чёткость архитектурных объёмов, деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте.

11.2. Ансамбль Московского Кремля: культовые и светские постройки, фортификационные сооружения.

Сформировать представление о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но центром общерусской культуры. Познакомить с шедеврами архитектуры Московского Кремля – Успенским, Архангельским, Благовещенским соборами, колокольней Ивана Великого, Грановитой палатой и Теремным дворцом.

Сформировать представление о разнообразии архитектурных решений при строительстве башен Московского Кремля. Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

11.3. Своеобразие русской архитектуры XVI – XVII веков.

Сформировать представления о своеобразии древнерусской архитектуры позднего периода. Познакомить с известными памятниками архитектуры этого периода: Храм Покрова Богородицы на Рву (Собор Василия Блаженного), Церковь Рождества Богородицы в Путинках и другими. Отметить появление светских черт в культовой архитектуре, выразившееся в праздничном характере архитектурно-пластических решений (обилие декоративных деталей, полихромия цветового решения). Рассказать о применении «шатра» в культовой архитектуре, упомянув об известных памятниках деревянной шатровой архитектуры. Познакомить с характерными особенностями так называемого «нарышкинского барокко» конца XVII века, среди памятников которого – церковь Покрова в Филях (1693).

11.4. Общая характеристика древнерусской иконописи. Иконостас.

Сформировать представление об иконостасе. Познакомить

композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15-17 веков. Иконостас Успенского собора Московского Кремля. Рассказать о структуре иконостаса, о содержательной стороне каждого иконостасного ряда (чина).

Сформировать представление о процессе исторического развития древнерусской иконописи. Познакомить с ранними иконами 12 века: византийская икона «Богородица Владимирская», иконы Киевской школы, сформировавшейся под влиянием иконописи Византии. Познакомить с локальными особенностями Ростово-Суздальской школы на примере икон: «Спас Нерукотворный», «Архангел Михаил», «Чудо Георгия о Змие». Сравнить пластические особенности иконописи Киевской и Ростово-Суздальской школы. Познакомить с локальными особенностями Новгородской школы на примере икон: «Битва новгородцев с суздальцами», «Святая Варвара», «Параскева Пятница», «Избранные святые», «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Чудо Георгия о Змие». Группа икон «Северные письма». Сравнить пластические особенности иконописи Ростово-Суздальской и Новгородской школы.

11.5. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Дионисий. Симон Ушаков.

Сформировать устойчивый интерес к наследию древнерусского искусства. Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV - начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображений, «бестелесности» фигур. Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты.

Сформировать устойчивый интерес к наследию древнерусского искусства. Выявить характерные особенности пластического языка древнерусской иконописи XVII века на примере икон Симона Ушакова: «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица». Сравнить с рублёвской «Троицей». Выявить объемность построения изображений, подчеркнутую «телесность» и тяжеловесную материальность С. Ушакова. Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности но такое ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе как можно правдоподобнее живое человеческое

лицо.

12. Искусство Западной Европы XVIIв.

Художественное сознание XVII века характеризует разрушение целостного поэтического восприятия мира, утрата идеалов прежней эпохи. Титаны Возрождения уступили место обычному человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. В архитектуре и пластических искусствах развиваются два больших стиля - барокко и классицизм. Наряду с ними проявляют себя реалистические тенденции. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм в станковой живописи. XVII век – это время сложения национальных художественных школ. Величайшими мастерами эпохи признаны Караваджо (Италия), Веласкес (Испания), Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский (Голландия), Рубенс (Фландрия).

12.1. Искусство Италии

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля - стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля. Привести примеры применения зодчими эффекта оптических иллюзий в архитектуре барокко. Раскрыть новые образно-пластические принципы изобразительного искусства на примере творчества Л. Бернини.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 - 1667) архитектора Франческо Борромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерных элементов для усиления пластических эффектов в решении фасада, распространённый декоративный элемент - волута, овал; «раскреповка» антаблемента.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) - пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648-1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.



Б). Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 - 1633) - завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 - 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – учитывалось местонахождение источника освещения скульптурной группы.

Сформировать первичное представление о характере влияния творчества М. Караваджо на всю последующую западноевропейскую живопись.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализировались, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои произведения. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими. Персонажи картин «взяты» художником с улиц, таверн и рынков. Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями («Юноша с корзиной фруктов», «Вах», «Лютнист»). Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой творческий метод художник применял и при написании картин евангельской тематики. Сцены «святых деяний» он превращает в своего рода натурную постановку, придает им характер «застывшего мгновения», насыщая впечатлением документальной убедительности («Призвание апостола Матфея» - здесь действие света равносильно действию слова). Главное в его произведениях - не повествование, а характерный типаж. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое произведение натюрмортного жанра в европейской станковой живописи. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей в портретах Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что в композициях эпохи Возрождения человек совершенен и подобен Богу, в картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в

трактовке библейского сюжета, с другой стороны, следование живописной манере художника.

12.2. Искусство Испании

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о расцвете испанской живописи этого периода. Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

12.3. Искусство Фландрии

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П. Рубенса, А. Ван Дейка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов). На примере произведений Рубенса и других фламандских художников выявить черты стиля барокко в изобразительном искусстве.

12.4. Искусство Голландии

Сформировать представление о демократическом характере голландской культуры первой половины XVII века, о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском изобразительном искусстве.

Познакомить с примерами воплощения реальной действительности в картинах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Ф. Хальса, Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я. Стена и других художников.

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна как о вершине изобразительного искусства XVII века.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Охарактеризовать основные периоды деятельности. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину его произведений; роль освещения как средства усиления эмоциональной выразительности и нравственной характеристики персонажей в картине. Познакомить с живописной фактурой полотен Рембрандта. Выявить глубину психологической характеристики человека, отражения жизненного пути человека и его духовной чистоты в поздних портретах.

12.5. Искусство Франции

Сформировать общее понятие о классицизме как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве XVII-XVIII веков.

Раскрыть связь классицизма с культурой Античности, которая стала

рассматриваться классицистами не как живая традиция (в отличие от архитекторов и художников эпохи Возрождения), но как незыблемый эталон творчества – его этическая и художественная норма. На примере Версальского ансамбля показать связь барочных (дворец короля) и классических (садово-парковый ландшафт) черт французской архитектуры. Отметить, что главная идея регулярного парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Углубить понимание принципов классицизма на примере их воплощения в станковой живописи.

Рассмотреть картины Н. Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции его произведений – простой, логичной, упорядоченной. Разграничены пространственные планы – их разделение усилено цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Своеобразие пейзажей К.Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. К. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа. Выявить признаки классического пейзажа.

Упомянуть о негативном воздействии норм и правил в художественном творчестве на дальнейшее развитие искусства Франции (академизм). «Нормативным» источником сюжета в картине с точки зрения академистов может быть античная история или мифология, Библии или Евангелие, мифологии. При этом изобразительно-образное решение мотива должно опираться на традиции античной скульптуры, то есть имело место определённая эстетическая предвзятость. Художественное образование и выставочная деятельность осуществлялось в рамках Академии художеств.

13. Искусство Западной Европы XVIII в.

13.1. Искусство Франции.

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении камерного стиля рококо как завершения угасающего репрезентативного стиля барокко.

Познакомить с наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах художника. «Галантные жанры» А. Ватто – как предтеча развитого рококо. «Пасторальный жанр» в творчестве Буше. Рококо в творчестве Ж.О. Фрагонара. Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара. Заостренно-пикантные и вместе с тем ироничные ситуации в картинах О. Фрагонара: «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1770-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонара «Портрет Д. Дидро» (1769)..

13.2. Искусство Англии XVIII в.

Темы для семинара: Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Творчество Уильяма

Хогарта. Описание картины «Модный брак». Серия картин «Леность и прилежание». Особенности живописной манеры Гейнсборо.

Особенности английского живописного портрета. Джошуа Рейнолдс - живописец и теоретик искусства. Портреты Томаса Гейнсборо. Картина «Герцогиня де Бофор».

14. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.

14.1. Искусство Франции.

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба академистов с романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Анализ картины «Свобода на баррикадах».

На примере творчества Ж.Л. Давида углубить понятие о классицизме. Показать, что новые требования жизни Франции конца XVIII - начала XIX веков вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

14.2. Искусство Испании.

Сформировать представление об особенностях творчества Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос».

14.3. Искусство Англии.

Творческие достижения английских художников. Творчество Джона Констебля и его новаторские приемы в пейзажной живописи. Творчество Джозефа Тернера. Определение понятия «пейзаж настроения».

15. Искусство Франции второй половины XIX в.

15.1. Пейзажная живопись середины XIX в. Критический реализм в искусстве Франции.

Сформировать понятие о реализме как о художественном направлении в изобразительном искусстве.

Познакомить с реализмом в искусстве Франции середины XIX века, который по своей сущности был тесно связан с победой прагматизма, с преобладанием материалистических научных взглядов в общественном сознании.

На примере творчества представителей «барбизонской школы», других художников (Камиля Коро, Гюстава Курбе), Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

15.2. Импрессионизм в искусстве Франции.

Сформировать представление об импрессионизме как о художественном направлении. Информировать о временных границах этого импрессионизма, о его истории, творческих принципах импрессионистов, значении импрессионизма.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной культуры Парижа. Сущность художественного метода импрессионизма - передача непосредственных впечатлений от окружающей действительности и природной среды; передача живописными средствами ощущения света и воздуха, различных состояний световоздушной среды. Характер цветовой палитры импрессионистов. Этюдность живописного видения импрессионистов. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие изобразительного искусства. Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы. Произведения Огюста Ренуара, Эдгара Дега.

15.3. Постимпрессионизм в живописи Франции.

Сформировать представление об особенностях постимпрессионизма как художественного направления: отсутствие общей программы и общего метода у художников-постимпрессионистов. Сформировать представление о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма. Познакомить с творчеством П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена. Показать сходство и отличие произведений этих художников от картин импрессионистов. Поль Сезанн. Учение о взаимосвязи цвета и формы, о тёпло-холодных колористических отношениях в картине. Натюрморты, пейзажи, портреты и жанры в творчестве П. Сезанна. «Великий голландец» Ван Гог

Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой художественной культуре. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренный примитивизм художественной формы. Цвет как символ, знак. Декоративность живописных полотен П. Гогена.

3 год обучения

16. Русское искусство XVIII в.

16.1. Искусство России петровской эпохи

Сформировать представление о том, что 18 век стал новой эпохой в развитии отечественной культуры. Культура становится светской. Переломным моментом становится период петровских преобразований, результатом которого становится европеизация искусства – решительный сдвиг от эпохи Средневековья к Новому времени в национальном художественном сознании. Идеино-образная система и пластический язык европейского изобразительного искусства Нового времени в 18 веке становится единственно возможной основой творчества русских художников. В середине 18 века создаётся система профессионального художественного образования в России по европейскому типу – создаётся Петербургская Академия художеств.

На примере русского живописного портрета первой половины века углубить представление о том, что результатом петровских преобразований в области культуры стал решительный сдвиг от эпохи Средневековья к Новому времени в национальном художественном сознании.

Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке. Рассказать о традициях русской средневековой «парсуны» - своего рода предтече портретного жанра в русском искусстве; о творчестве русских мастеров И. Никитине, А. Матвееве. На примере анализа их произведений сделать вывод о постепенном преодолении в портретной живописи черт «парсуны».

Сформировать представление о русской портретной живописи середины века как о повторении пройденного в петровскую эпоху.

Рассказать о строительстве новой столицы России; о зодчестве Петербурга; о формировании нового города – регулярной планировки с прямоугольной сетью улиц, с главными проспектами Петербурга, образующими «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о своеобразии «петровского» барокко. Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (собор Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий). Рассказать о творчестве гравера Алексея

Зубова, о значении гравюры как «исторического документа».

Творчество А.М.Матвеева. Творчество И.Н. Никитина. Творчество К.Б.Растрелли. Творчество Доменико Трезина. Архитекторы М.Г.Земцов, И.К.Коробов и П.М.Еропкин.

16.2. Русское искусство середины XVIII в.

Рассказать о предпосылках и постепенном формировании в общественном сознании идеи создания Академии художеств в России в 1756 году. К истории создания Петербургской Академии художеств. Тип учебного заведения – закрытый, что было характерно для эпохи Просвещения. Круг обучающихся и воспитанников. Факультеты и классы. Система обучения: ступени, учебные дисциплины, особенности перевода на последующие ступени обучения. Общество поощрения художников и его роль в обеспечении условий завершения академического образования лучшим выпускникам Академии художеств. «Иерархия» живописных жанров в системе академического образования. Развитие исторической живописи в России на примере А.П. Лосенко («Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой»). Вечерние рисовальные классы в Академии художеств. Ежегодные академические выставки.

Сформировать представление об особенностях русского барокко в пору расцвета стиля барокко в России.

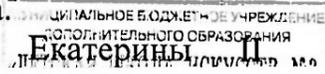
Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников архитектуры.

Творчество А.П. Антропова, И.П.Аргунова, А.Ф.Зубова, Е.П.Чемесова, В.В.Растрелли.

16.3. Русская живопись, скульптура и архитектура 2-ой половины XVIII в.

Объяснить и наглядно показать, что наиболее наглядными произошедшие изменения проявили себя в области скульптуры, традиции которой в Древней Руси нельзя считать сложившимися. Сформировать представление о подъеме русской скульптуры второй половины XVIII века; о значительности национальных достижений в этом виде изобразительного искусства. Сформировать представление об особенностях русской портретной живописи второй половины, об эволюции русской живописи в XVIII веке.

На примере анализа конкретных произведений сделать вывод об особенностях русской портретной живописи этого периода. Портрет парадный (репрезентативный) и камерный. Типы парадного (репрезентативного) портрета. Исторические условия и предпосылки для развития камерного портрета. Композиционно-образные признаки портрета парадного и камерного. Сделать вывод о своеобразии творчества и пластического языка русских мастеров Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, Ф.С. Рокотова.

Д.Г. Левицкий. Парадные портреты: портрет  Екатерины II

Законодательницы в храме богини Правосудия, портрет П.А. Демидова. Костюмированные портреты «смолянок». Камерные портреты М.А. Дьяковой, М.А. Львовой, М.Ф. Полторацкого, Н.И. Новикова. Особенности портрета У. Минишек.

В.Л. Боровиковский. Парадный портрет князя А.Б. Куракина. Особенности портрета «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Сентиментализм. Камерные портреты: В.М. Лопухиной, Е.А. Нарышкиной, М.Г. Тёмкиной, неизвестной из семьи Шидловских. Семейные портреты. Черты классицизма в женских портретах начала XIX века.

Ф.С. Рокотов. Камерные портреты: В.И. Майкова, А.С. Тулиновой, А.В. Санти А.П. Струйской, Неизвестной в розовом платье. Особенности женских камерных портретов Ф.С. Рокотова.

Познакомить с творчеством Ф. Шубина; с произведениями Б. Растрелли; М. Козловского. Рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Э.М. Фальконе. Познакомить с декоративной (пленэрной) пластикой Летнего сада и Петергофа. Дать понятие мемориальной пластики. Рассказать о творчестве Ф. Гордеева.

17. Русское искусство первой половины XIX в.

17.1. Синтез архитектуры и скульптуры в русском искусстве 1 пол. XIX в.

Развитие художественной культуры в первую половину XIX века связано с патриотическим подъёмом национального самосознания в годы Отечественной войны 1812 года, кризисом феодальной системы, освободительным движением декабристов и его неутешительными итогами. Вместе с тем, наступает осознание новой роли художника в обществе – в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества. Необходимо кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды пластических искусств связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом (напомнить пройденное); живопись получила возможность развивать романтическую концепцию (сформулировать в процессе изучения), а скульптура впитала различные стилевые признаки (упомянуть).

17.2. Русская живопись 1 пол. XIX в.

Сформировать представление об общих закономерностях развития русского искусства XIX века: от классицизма через романтизм к реализму.

Познакомить с шедеврами живописи первой половины XIX века, их авторами. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, сопоставлять, выделять главное в картине.

17.3. Историческая живопись.

Историческая живопись К.П. Брюллова и А.А. Иванова. Сформировать представление о неразрывной совокупности классических и романтических тенденций в творчестве К.П. Брюллова.

Рассмотреть картину К.П. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок древнеримского города Помпеи.

погибнувшего в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Рассказать о следовании художником при разработке композиции письменному свидетельству очевидца трагедии древнеримского историка Плиния Младшего. Определить и назвать черты классицизма и романтизма в картине. Выявить контраст между драматической динамикой изображённых фигур и устойчивостью самой композиции, что является наглядным свидетельством пересечения романтизма и классицизма в рамках единого произведения.

Сформировать представление о величии достижений А.А. Иванова в русском живописи первой половины XIX века.

Рассказать о творческих принципах А.А. Иванова и его своеобразном антиподе в искусстве – К.П. Брюллове. Если один из них стремился к внешним эффектам, к декоративности, избегал сложных тем (Брюллов), то другой, напротив, не искал в творчестве лёгких путей (Иванов). В композиции картины «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, но тема нравственного преобразования и духовного озарения отдельного человека и человечества в целом, тема жизни общества в момент перемен, когда рушатся привычные представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути духовного развития. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и серьёзной заявкой художника на пленэрное решение колористического состояния в картине. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

17.4. Портретная живопись.

Портреты О.А. Кипренского и В.А. Тропинина.

Сформировать представление о двух основных линиях развития портретного жанра, представленных творчеством О.А. Кипренского и В.А. Тропинина.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О.А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портрет Е. Давыдова, мальчика Челищева. Рассмотреть произведения мастера-портретиста В.А. Тропинина – своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», с элементами жанра. В героях портретов Тропинина нет внутренней взволнованности моделей Кипренского. Портреты носят ярко выраженный жанровый характер, в них есть правда характеров и среды: портрет сына, «Кружевница», «Гитарист».

Сравнить портреты А.С. Пушкина (1827) кисти О.А. Кипренского и В.А. Тропинина. Сделать выводы.

17.5. Бытовая живопись.

Отметить высокий уровень достигнутого:, жанры А.Г. Венецианова и П.А. Федотова.

На примере творчества двух художников сформировать представление об эволюции бытового жанра в русской живописи первой половины XIX века.

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи.

художнике А. Г. Венецианове, принципах его новой живописно-педагогической системы, о художественной школе в имении Сафоновко Тверской губернии. «Гумно» (1822-1823). «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни русской деревни. Сюжеты его картин бесконфликтны, основное в его произведениях - красота русского пейзажа (Венецианов – первый из русских художников, воплотивший мотивы национального пейзажа в искусстве живописи) и подлинное единство человека и природы. О чертах романтической условности в жанрах А.Г. Венецианова. К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П.А. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции графических листов, картин «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Вдовушка», «Анкор, ещё анкор!». Рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре).

17.6. Пейзажная живопись.

Темы для семинара: Биография С.Ф.Щедрина. Творчество Щедрина. Описание картины «Новый Рим», «Веранда, обвитая виноградом»..Описание картины «Вид на Везувий».Биография И.К.Айвазовского. Творчество Айвазовского. Описание картины «Девятый вал». Описание картины «Пушкин на берегу моря». Марианисты. Картины «Чесменский бой» и «Наваринский бой».

18. Русское искусство второй половины XIX в.

Вторая половины XIX века – так называемый Золотой век русской живописи, время, когда демократические взгляды в общественном сознании находят воплощение в творчестве талантливой плеяды живописцев: И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.В. Васнецова, В.В. Верещагина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана. Активная творческая и выставочная деятельность этих художников была связана с Товариществом передвижных художественных выставок (1871 – 1923). Наибольшее прогрессивное значение в развитии изобразительного «передвижничества» имело в 1870-1880-х годах.

Познакомить с шедеврами живописи второй половины XIX века, их авторами. Дать представление о критическом реализме в изобразительном искусстве, о развитии русского пейзажа, о достижениях исторической и батальной живописи рассматриваемого периода. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, сопоставлять, выделять главное в картине.

Сформировать представление о формировании новых эстетических взглядов в художественном сознании середины XIX века.

Рассказать о передовых для своего времени эстетических взглядах философа, известного публициста и литератора Н.Г. Чернышевского («Об эстетическом отношении искусства к действительности», 1855), отрицающего эстетическую предвзятость так называемого «чистого искусства», приверженцами которого были художники-академисты. Дать понятие о значении эстетической теории Н.Г. Чернышевского для сложения критического

реализма как нового идейно-художественного направления в национальной культуре XIX века.

18.1. Русская живопись 1860-х годов.

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и нравственных ценностей в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России второй половины XIX века. Принцип

Рассказать о деятельности Крамского и Стасова в области художественной критики, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне», в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского - «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков.

Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

18.2. Творчество В.Г.Перова (1833-1882)

Познакомить с дальнейшей эволюцией бытового жанра в русской живописи середины XIX века на примере творчества В.Г. Перова. «Тройка или Ученики мастеровые везут воду», «Проводы покойника», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Последний кабак у заставы». Отметить гуманистический пафос русского искусства с его сочувствием «маленькому человеку».

18.3. Творчество И.Н.Крамского

Бунт четырнадцати. Биография. Основные этапы жизни и творчества Крамского. Дать характеристику взглядов Крамского на общественную роль искусства. Исторический жанр картин. Бытовой жанр картин. Портретный жанр. Рассмотреть картины: «Христос в пустыне», «Портрет Л.Н.Толстого», «Некрасов в период «Последних песен», «Неизвестная». Общие особенности портретных произведений Крамского.

18.4. Творчество Н.Н.Ге.

Творчество Н.Н.Ге. Основные этапы жизни и творчества. Привести аргументированные доказательства причин обращения Н.Е.Ге к религиозным сюжетам. Биография Н.Н.Ге. Рассмотреть картины «Тайная вечеря», «Что есть истина», «Голгофа», «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Распятие».

18.5. Творчество В.М.Васнецова

Дать представление о воплощении фольклорной темы в русской живописи второй половины XIX века. Познакомить с былинно-сказочным характером картин В. В. Васнецова. Подробно рассмотреть картины: «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

18.6. Бытовая живопись передвижников.

Основные направления в бытовом жанре. Дать общую характеристику развития бытовой живописи. Изображение русского народа в бытовом жанре картины. Бытовой жанр в творчестве Г.Г.Мясоедова. Картины: «Земство обедает», «Косцы». В.В.Максимов, картины: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел», «Все в прошлом». К.А.Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге», «Проводы на войну». В.Е.Маковский «В ночном», «Свидание», «Посещение бедных», «Крах банка», «На бульваре». Н.А.Ярошенко картины: «Кочегар», «Студент», «Всюду жизнь».

18.7. Историческая живопись передвижников.

Темы для семинара:

Развитие исторического жанра в творчестве передвижников. Деятельность В.И. Сурикова. Биография В.И. Сурикова. Подробно рассмотреть картины В.И. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин».

18.8. Пейзажная живопись передвижников

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из «прозаического» опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 - 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 - 1900): от романтизма к реализму. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Пейзаж-настроение И. Левитана.

18.9. Творчество В.В.Верещагина

Дать представления о развитии батального жанра в творчестве В.В. Верещагина.

Подробно рассмотреть произведения В.В. Верещагина: «Шипка-Шейново. Скобелев по Шипкой», «Смертельно раненный», серии, посвященные событиям Отечественной войны 1812 года. Пацифизм картины «Апофеоз войны». Сделать вывод о гуманистическом характере творчества В.В. Верещагина.

18.10. Творчество И.Е.Репина

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи неразрывно связаны с творчеством И.Е. Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

18.11. Академическая живопись

Деятельность Императорской академии. Главный приоритет в педагогической системе Академии. К.Д. Флавицкий картина: «Княжна Тараканова». В.Д.Поленов картины: «Право господина», «Христос и грешницы». Г.И.Семирадский картины «Танец среди мечей» и «Фрина на празднике Посейдона». К.Е.Маковский и его картины : «Боярский пир», «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем», «Смерть Иоанна Грозного», «Воззвание Минина на Нижегородской площади», «Народное гулянье на Адмиралтейской площади в Петербурге», «Перед грозой». Ф.А.Бронников и картины «Старик-нищий», «Золотая свадьба», «У постели больного», «Бедное семейство, прогоняемое с квартиры», «Покинутая», «Художники в приемной богача», «Освещение гермы», «Гимн пифагорийцев восходящему солнцу», «Проклятое поле. Распятие рабы».

18.12. Скульптура 2 половины XIX в.

Развитие скульптуры 2 половины XIX в. Назвать причинный спад монументальной скульптуры во 2ой половине XIX в. Выдающийся скульптор М.М.Антокольский, его биография и творчество. Творчество и биография А.М.Опекушина. Творчество и биография М.О.Микешина. Творчество и биография М.А.Чижова. Творчество и биография Ф.Ф.Каменского. Местонахождение скульптур.

Четвертый год обучения

19. Искусство Западной Европы на рубеже XIX-XXвв.

19.1. Авангардизм в западноевропейском искусстве.

Сформировать представление об эволюции художественных направлений в зарубежном искусстве XX века, сущность которого заключалась в отходе от реализма, в провозглашении абсолютной самодостаточности изобразительного искусства. Назвать ~~причинно~~ следственные связи возникновения художественных направлений с ~~социальной~~ **социальной**

и духовной жизнью Западной Европы. Представить общую характеристику основных направлений европейского авангардизма.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений. Определить понятие авангарда (через его существенный признак – концептуальный разрыв с художественной традицией). Очертить круг формалистических течений, примыкающих к родовому понятию «авангард». Рассказать о кризисе авангарда в западноевропейском изобразительном искусстве XX века. При этом следует оговориться, что речь идёт об эволюционной исчерпанности авангарда. Рассмотреть направления современного искусства: фовизм на примере творчества А.Матисса, А.Марке, А.Дерена, М.Вламинка, Ж.Брака, что их объединяет; экспрессионизм и его представители К.Кольвиц, О.Кокошка, А.Мунк, Г.Гросс, О.Дикс, Ж.Руо; кубизм и его представители П.Пикассо, Ф.Леже, Р.Делоне, Ж.Брак; футуризм на основе творчества Д.Балла и К.Карра; абстракционизм и его основатели К.Малевич и В.Кандинский, а так же их последователи П.Мондриан и Р.Делоне; примитивизм и его основоположник А.Руссо; символизм и основоположники Пюви де Шаванн, Г.Моро и О.Редон. Дадаизм как кризисное состояние художественной культуры Х.Миро, Г.Хартунг, Ф.Пикабия. Творчество А.Модильяни и его индивидуальный стиль.

19.2. Творчество А.Матисса.

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности пластического языка живописи.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером творчества А. Матисса на примере некоторых его произведений: панно «Танец» и «Музыка» (1909 - 1910); «Семейный портрет» (1911); «Красные рыбы» (1911); «Марокканский триптих» (1912). А. Матисс о рекреационной функции искусства (как «кресла для уставшего человека»).

19.3. Творчество П.Пикассо.

Познакомить с особенностями творческого пути П. Пикассо. Раскрыть гуманистический пафос лучших его произведений. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды («Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре»). Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908). Аналитический и синтетический кубизм. Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946).

20. Русское искусство на рубеже XIX-XX вв.

20.1. Живопись демократического направления

Темы для семинара:

Биография А.Е.Архипова. Крестьянская тема в творчестве А.Е.Архипова. Пейзажные произведения А.Е.Архипова. Социальные темы в творчестве А.Е.Архипова. Биография Ф.А.Малявина. Деревенские темы Ф.А.Малявина. Биография Н.А.Касаткина. Крестьянская тематика в картинах Н.А.Касаткина.

Творчество и биография С.В.Иванова. Творчество М.В.Нестерова. Творчество

А.А.Рылова. Творчество К.Ф.Юона. Творчество И.С.Остроухова.

20.2. Творчество В.А.Серова

Сформировать представление о художнике, в творчестве которого нашла отражение сложная переломная для культуры эпоха конца XIX- начала XXвеков.

Познакомить с произведениями этапными творчества В. Серова и всего русского искусства: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к живописному реализму «отрадного» мгновения. Юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIXвека тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - достижение пленэрной живописи. Рассказать о В. Серове – портретисте. Парадный портрет Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Сделать вывод о том, что творчество В. Серова отражают основную черту искусства конца XIX- начала XXвеков: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

20.3. Творчество М.А.Врубеля

Сформировать представление о М. Врубеле как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве рассматриваемого периода. Дать понятие о новом типе универсального художника конца XIX- начала XXвека, умевшего написать картину и декоративное панно, выполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал по представлению и воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени». Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная

страстность отличают Врубеля от его современников.

20.4. «Мир искусства»

Проанализировать основные творческие позиции художников №Мира искусств». Назвать прогрессивные достижения мирискусников в русской и зарубежной художественной культуре. Рассказать о новаторстве художников «Мира искусства» в театральной живописи и книжной графике. Рассмотреть творческое объединение «Мир искусства» и его основоположника С.П.Дягилева. Рассмотреть творчество и биографию художников творческого объединения А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, В.Э.Борисова-Мусатова, Б.М.Кустодиева, Е.Е.Лансера, Н.К.Рериха, А.П.Остроумовой – Лебедевой.

20.5. Русская скульптура начала XX в.

Перечислить основные особенности импрессионизма в скульптуре. Основные достижения в творчестве С.Т.Коненкова. Произведения «Нике», «Лесовик», «Старичок – полевичок», «Вещая старушка». Творческая деятельность Н.А.Андреева, А.С.Голубкиной, П.П.Трубецкого – назвать общие черты в произведениях.

20.6. Авангардистские направления в русской живописи начала XX в.

Темы для семинара:

Биография К.А.Коровина. Пейзажные работы Коровина. Портретные произведения Коровина. Натюрморты Коровина. Биография И.Э.Грабарь. Пейзажи И.Э.Грабарь. Натюрморты И.Э.Грабарь. Выставка «Голубая роза». Творчество «Бубнового валета». Творчество К.С.Петрова – Водкина. Картина «Купание красного коня». М.З.Шагал биография и творчество. Картина «Над городом». Искусство абстракционизма: супрематизм, лучизм, ташизм, футуризм. Творчество В.В.Кандинского. Творчество К.С.Малевича.

21. Зарубежная Художественная культура 1920-1930-х г.

21.1. Архитектура

Архитектура французского архитектора Ле Корбюзье основателя конструктивизма. Архитектура немецкого архитектора Вальтера Гропиуса – основателя функционализма. Архитектура Франка Райта.

21.2. Изобразительное искусство

Сформировать представление об эволюции художественных направлений в зарубежном искусстве XXвека, сущность которого заключалась в отходе от реализма, в провозглашении абсолютной самодостаточности изобразительного искусства.

Объяснить причины возникновения различных формалистических течений. Определить понятие авангарда (через его существенный признак – концептуальный разрыв с художественной традицией). Очертить круг формалистических течений, примыкающих к родовому понятию «авангард». Рассказать о кризисе авангарда в западноевропейском изобразительном искусстве XX века. Дадаизм как кризисное состояние художественной культуры. Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали.

Сформировать представление об особенностях русского авангарда, развитие которого было прервано в 1930-е годы. Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали. Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна

из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать понятия об авангарде и авангардистских течениях.. Дать представление о дадаизме как о кризисном состоянии художественного сознания XX века. Состав группы сюрреалистов.

22. Зарубежная художественная культура 2 половины XX в.

22.1. Изобразительное искусство

Послевоенный всплеск живописи: ташизм, поп-арт, живопись действия. Творчество Д.Поллока. Искусство поп-арт и его основатели. Группа неореалистов и ее основатель А.Фужерон. Графики Ж.Эффель и Х.Бидstrup и др.

22.2. Архитектура

Развитие архитектуры в послевоенный период. Инженер П.Нерви «Дворец спорта в Риме», здание дома ЮНЕСКО в Париже и Национальный центр промышленности. Творческая деятельность архитектора О.Нимейера.

23. Советское искусство XX в.

23.1. Советское искусство периода Гражданской войны (1918-1921)

Агитационный политический плакат. Биография Моор. Творчество Моор. Плакат «Ты записался добровольцем?». Произведения Дени. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты Маяковского. Творчество М.М.Черемных. Творчество А.В.Моравова. Творчество М.Б.Грекова. Творчество Б.М.Кустодиева. Творчество К.Ф.Юона.

24. Советское искусство 1920-1930-х г.

24.1. Советская живопись 1920-1930-х.

Историко – революционный жанр. Картины И.И.Бродского «Ленин в Смольном», «Выступление Ленина на Путиловском заводе», К.С.Петрова – Водкина «После боя», «Смерть комиссара», «Тревога», И.Э.Габарь, М.Б. Грекова «В отряд к Буденному», «Тачанка», А.А.Дейнека «Оборона Петрограда», «Мать», «Будущие летчики», Б.В.Иогансона «Советский суд», «На старом уральском заводе». Творчество представителя АХРа Е.М.Чепцова «Заседание сельской ячейки», «В волостном ЗАГСе», С.В.Герасимова «Колхозный праздник», А.А.Пластова и Г.Г.Ряжского. Творчество и биография П.П.Кончаловского. Творческий путь художника М.В.Нестерова и его ученика П.Д.Корина. Творчество В.Н.Бакшиева, Б.Н.Яковлева, Г.Г.Нисского, Ю.И.Пименова, И.И.Машкова, Н.А.Русакова.

24.2. Советская графика

Назвать основные виды и жанры советской графики 1920-1930-х гг. Перечислить художников, работавших в технике гравюры. Рассмотреть графическое искусство Г.С.Верейского, И.Н.Павлова, А.П. Остроумовой – Лебедевой, В.А.Фаворского, Е.А.Кибрика, А.Ф.Пахомова, Д.А.Шмаринова, В.М.Конашевича. Кукрыниксы. Проанализировать основные достижения книжной графики.

24.3. Советская скульптура

Рассказать о главной особенности творчества И.Д.Шадра и его работах. Биография и творчество В.И.Мухиной, М.Г. Манизера, С.Д.Меркурова. Привести примеры взаимосвязи советской монументальной скульптуры с

коммунистической идеологией в 1920-1930 х гг. Перечислить основные достижения в развитии синтеза архитектуры и скульптуры в советском искусстве. Назвать основные проблемы в развитии советской скульптуры 1920 – 1930-х гг.

25. Советское искусство периода Великой Отечественной войны

25.1. Графика

Творчество грузинского художника И.М.Тоидзе. Плакаты В.Б.Корецкого, В.С.Иванова и Л.Ф.Голованова.

25.2. Живопись и скульптура

Серия картин Е.Е.Лансере. Картина П.Д.Корина «Александр Невский». Творчество М.И.Авилова и Н.П.Ульянова.

Творчество Кукрыниксов. Рассмотреть творчество скульпторов А.о.Бембея, И.Г.Першудчева, Е.В.Вучетича.

26. Советское искусство второй половины XX в.

26.1. Живопись

Обращение к темам прошедшей войны, прославление мужества и силы духа советского воина. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Портрет как создание обобщающего образа современника. Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Городской пейзаж.

Назвать основные направления в послевоенной живописи. Перечислить проблемы в советской исторической живописи. Живопись и творчество А.И.Лактионова, В.Н.Костецкого, Ю.М.Непринцева рассмотреть картину «Отдых после боя». Рассмотреть творчество А.М.Смирнова, Г.М.Коржева, А.П.Бубнова. Биография и творчество В.А.Серова, Е.Е.Моисеенко, В.А.Чеканюка. Рассмотреть послевоенные произведения А.А.Пластова, Т.Н.Яблонской, С.А.Григорьева, Ф.П.Решетникова, В.В.Мешкова, Г.Г.Нисского и В.Ф.Сожарова.

26.2. Графика

Рассказать о основных видах советского графического искусства. Рассказать о главных темах станковой графики. Назвать изобразительные элементы оформления книги. Творчество Б.И.Пророкова, Г.Ф.Захарова, М.И.Ткачева, И.В.Голицина. Иллюстрации В. А. Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина. Работы О.Г.Верейского и Д.А.Дубинского.

26.3. Скульптура

Рассказать о творческих задачах в области монументальной и портретной скульптурах. Рассказать о основных направлениях в творчестве советских скульпторов. Рассказать о первых мемориальных ансамблях в берлинском Трептов-парке, в Волгограде. Скульптура В.И.Цигаля, М.К.Аникушина, А.П.Кибальникова. Памятники Л.Е.Кербеля, Ф.Д.Фивейского. Творчество Л.Н.Головницкого «Орленок» в Челябинске, «Тыл и фронт» в Магнитогорске. Скульптор Л.Л.Кремнева и ее творчество.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

К концу обучения обучающиеся должны иметь:

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства и других пластических искусств;
- знание наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства и архитектуры;
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусства и архитектуры;
- первичные знания выдающихся отечественных и зарубежных произведений великих мастеров в области изобразительного искусства и архитектуры;
- знание основных средств выразительности изобразительного искусства;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, технические зачёты по знанию обучающимися зрительного ряда выдающихся произведений изучаемых мастеров, проверка ведения конспектов, контрольные письменные работы, семинары.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Беседы об искусстве» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть зачеты, проводимые в виде тестирования, написания рефератов, создания и презентации творческих работ исследовательского характера.

Для текущего и промежуточного контроля могут использоваться иные средства, виды, методы, применение которых с учётом особенностей группы либо индивидуальных особенностей обучающегося преподаватель сочтёт целесообразным и эффективным.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

Устные опросы-беседы, проверка конспектов; письменные проверочные работы, технические зачёты на знание зрительного ряда; тестирование, олимпиада; создание и презентация творческих работ исследовательского характера.

Вышеприведённый перечень средств, видов, методов текущего и промежуточного контроля не является исчерпывающим.

2. Критерии оценки промежуточной аттестации

Оценка 5 «отлично»

МУНИЦИПАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

1. Проявляет заинтересованность и активность в изучении учебного предмета.
2. Легко ориентируется в изученном материале.
3. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
4. Проявляет самостоятельность суждений.
5. Записи в тетради ведутся аккуратно, грамотно и последовательно.
6. Регулярно посещает занятия по учебному предмету.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. При ведении тетради имеются неточности и незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.
4. Занятия по учебному предмету посещаются нерегулярно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения и развития детей в области изобразительного искусства.

Программа ориентирована на знакомство с изобразительным искусством и с другими видами пластических искусств в процессе их исторического развития. Большая часть тем призвана формировать общие представления детей об искусстве, развивать общие навыки восприятия искусства и способность понимать главное в произведениях искусства, знать основные средства выразительности и основную терминологию в области изобразительного искусства и архитектуры.

В процессе обучения используются следующие дидактические принципы:

- *принцип воспитывающего обучения* (педагог в процессе обучения одновременно способствует воспитанию гармонично-развитой, культурно-нравственной личности, прививает любовь к прекрасному);
- *принцип систематичности и последовательности* (каждое последующее задание логически и технически обусловлено предыдущим);
- *принцип научности* (все факты, даты, сведения, материалы по истории изобразительному искусству должны быть достоверны, научно обоснованы, точны);
- *принцип наглядности* (демонстрация методических таблиц, схем, иллюстраций);

- *принцип активности и сознательности* (сознательное овладение знаниями требует обязательной активности и самостоятельности учеников, без чего невозможно эффективное усвоение знаний, овладение умениями и навыками);
- *принцип прочности* (закрепление полученных знаний);
- *принцип доступности* (содержание, объем знаний, приемы обучения и усвоения материала должны соответствовать данному возрасту).

За педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных видов изобразительного искусства.

Виды занятий должны быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, видео-урок, экскурсия на выставку, в музей и т. д), как и формы работы учащихся (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, творческое задание).

Рассказ – это последовательное изложение фактического материала, осуществляемого в описательной или повествовательной форме.

Беседа – это вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и учащегося.

Лекция – это один из словесных методов, представляющий собой изложение сущности той или иной проблемы и отличается большей информативно-познавательной ёмкостью и продолжительностью.

Диспут – метод формирования суждений, оценок и убеждений в процессе познавательной деятельности, не требующих определённых и окончательных решений.

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя.

Учёт и контроль. Знания ученика, овладевшего в полном объёме материалом по программе истории изобразительного искусства, оцениваются по текущей аттестации, а также показателем усвоения материала являются контрольные работы в конце каждой четверти и учебного года.

В процессе обучения большое значение имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. В тетради по беседам об искусстве полезно выполнять зарисовки, схемы, возможно иллюстрирование, обязательно ведение словаря терминов.

Актуальностью данной программы является воспитание культуры личности ребёнка на фоне сегодняшнего падения нравственности, а также профилирующее направление для учащихся, что является ориентиром в выборе будущей профессии, специальности данного направления.

Важное место в программе отводится региональному компоненту - изучение творчества художников о своём родном крае Челябинска и Челябинской области.

Основным показателем педагогической эффективности методики является формирование познавательного интереса детей.

творческой активности, бережного отношения к памятникам культуры, понимания роли искусства в жизни общества, т.е. духовное развитие учащихся.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» построено с учетом возрастных особенностей детей. Содержание включает следующие разделы и темы:

- Виды искусства. Общая характеристика пространственных (пластических) искусств;
- Живопись как вид изобразительного искусства;
- Графика как вид изобразительного искусства;
- Скульптура как вид изобразительного искусства;
- Архитектура как вид изобразительного искусства;
- Декоративно-прикладное искусство и дизайн как вид изобразительного искусства;
- Искусство Первобытной эпохи;
- Искусство Древнего мира;
- Искусство Западной Европы Средних веков (V-VIII в.);
- Искусство Западной Европы эпохи Возрождения XIII-XVI вв.;
- Древнерусское искусство Средних веков (X-XVII в.);
- Искусство Западной Европы XVII в.;
- Искусство Западной Европы XVIII в.;
- Искусство Западной Европы первой половины XIX в.;
- Искусство Франции второй половины XIX в.;
- Русское искусство XVIII в.;
- Русское искусство первой половины XIX в.;
- Русское искусство второй половины XIX в.;
- Искусство Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.;
- Русское искусство на рубеже XIX-XX вв.;
- Зарубежная художественная культура 1920-1930-х г.;
- Зарубежная художественная культура 2 половины XX в.;
- Советское искусство XX в.;
- Советское искусство 1920-1930-х г.;
- Советское искусство периода Великой Отечественной войны;
- Советское искусство второй половины XX в.

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическими планами. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов: «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Основы декоративной композиции».

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в

изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им действительно стать личностью гармоничной, образованной в области изобразительного искусства. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими, но не слишком продолжительными по времени. Необходимо стимулировать учащихся к эффективному освоению материала учебного предмета (стремится максимально усвоить пройденный материал на аудиторных занятиях), к рациональному расходованию времени на самостоятельную работу.

Виды внеаудиторной работы:

- повторение пройденного на аудиторном занятии;
- выполнение домашнего задания;
- подготовка рефератов, творческих работ;
- посещение учреждений культуры (музеев, выставок, театров и другое);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и другое.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений

самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009.
2. Амфилохиева. Е.В. Изобразительное искусство: полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2011.
3. Армстонг. Краткая история мифа. – М.: Открытый мир, 2005.
4. Байнов Л.П. История мирового изобразительного искусства.-Челябинск: «Книга», 2015 г. – 448 с.: ил.
5. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002.
6. Буланин Д. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
7. Вагнер Г.К. Белокаменная резьба Древнего Суздаля. – М.: Искусство, 1975.
8. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.. Под редакцией А.Г. Габричевского. Том 1, 2. – М.: Аст, 2001.
9. Вакар И.А. и др. Малевич – художник и теоретик. – Сборник статей. – М.: Советский художник, 1990.
10. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М., 2001.
11. Вошинина А. Римский портрет. Коллекция Государственного Эрмитажа. – Л.: Аврора, 1974.
12. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009.
13. Гончаровский А.А., Гордеева Н.В. Московский Кремль, - М., 1965.
14. Гомбрих Э. История искусства. – М.: Аст, 1998.
15. Дворжак М. История итальянского искусства эпохи Возрождения: 14-15 столетие. - М: Искусство, 1978.
16. Дворжак М. История итальянского искусства эпохи Возрождения

- столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978. Малевич – художник и теоретик. – Сборник статей. – М.: Советский художник, 1990.
17. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск от древнейших времён по 16 век.– М.: Искусство, 1986.
 18. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск II. Северное Возрождение; страны Западной Европы 17 и 18 веков; Россия 18 века. – М.: Искусство, 1989.
 19. Древнеегипетская книга мёртвых. – М.: Эксмо, 2005.
 20. Ерёмкина Т.С. Мир иконописцев. – М.: Тера – Книжный клуб, 2005.
 21. Ильина М. Москва. Памятники архитектуры 14 – 17 веков. – М.: Искусство, 1973.
 22. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 2007.
 23. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 2006.
 24. Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. – М.: Тера - Книжный клуб, 2005.
 25. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965.
 26. Керам К. Боги, гробницы, учёные. Роман археологии. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
 27. Колпинский Ю.Д. Великое наследие Античной Эллады. – М.: Изобразительное искусство, 1988.
 28. Колпинский Ю.Д., Бриттова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. – Из серии «Памятники мирового искусства». – М.: Искусство, 1983.
 29. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – М.: Эксмо, 2010.
 30. Лебедевский М.С. Гравёр петровской эпохи Алексей Зубов. – М.: искусство, 1973.
 31. Либман М. Микеланджело Буонарротти. – М.: Советский художник, 1964.
 32. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006.
 33. Матье М.Э. и др. Искусство Древнего Востока. – Из серии «Памятники мирового искусства». – М.: Искусство, 1973.
 34. Медведская. О. Большая серия знаний. Изобразительное искусство. – М.: Мир книги, 2003.
 35. Мириманов Б.Б. Первобытное и традиционное искусство. – Из серии «Малая история искусств». – М.: Искусство, 1973.
 36. Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1,2. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
 37. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
 38. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004.
 39. Полевой В.М. Искусство XX века. Из серии «Малая история искусств». – М.: Искусство, 1991.
 40. Рак И.В. Египетская мифология. – М.: Тера - Книжный клуб, 2004.

41. Розе Т.В и др. Мировая художественная культура. Художники России XVIII -XX веков. Справочник школьника. – М.: Олма-Пресс, 2002.
42. Роттенберг Е. Искусство Голландии 17 века. – М.: Искусство, 1971.
43. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XXвек: Учеб. пособие. - М, 2004.
44. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001.
45. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984.
46. Столяров Б.А. Государственный Русский музей. Детский путеводитель. – СПб.: Образование – Культура, 2000.
47. Трессидер Д. Словарь символов. – М.: Гранд, 1999.
48. Фехнер Е.Ю. Рембрандт. Произведения живописи в музеях СССР. – Л.-М.: Советский художник, 1965.
49. Хардман Ш. и др. Древний мир: полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2011
50. Чегодаев А.Д. Импрессионисты. – М.: Искусство, 1971.
51. Шепетис Л. От жизни – в ничто. Модернизм – что это такое? – М.: Молодая гвардия, 1972.
52. Шуринова и др. Искусство Древнего Египта. Живопись. Скульптура. Архитектура. Прикладное искусство. Из серии «Искусство стран и народов мира» - М.: Изобразительное искусство, 1970.
53. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2002.
54. Энциклопедия для детей Аванта+. Искусство. Том 7. Части 1, 2. – М.: Аванта +, 2001.
55. Энциклопедия царей и императоров. Россия IX–XX вв. – М.: Росса, 2010.
56. Ямщиков С. Древнерусская живопись. – Л.: Аврора, 1970.
57. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Искусство. – М.: Аст, 2003.

Перечень средств обучения

Технические средства обучения: интерактивная доска, экран, компьютер, проектор.

Другие средства обучения:

- **наглядно-плоскостные** (наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, репродукции, магнитные доски);
- **электронные образовательные ресурсы** (мультимедийные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы);
- **аудиовизуальные** (слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи).

Авторские презентации преподавателя по темам разделов настоящей программы.

