

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Одобрено

Педагогическим советом

МУДО «Медновская ДШИ»

Протокол № ____ от «__» _____ 2023 г.

Утверждаю
Директор МУДО «Медновская ДШИ»
Рассказова И.И. _____
Приказ № ____ от «__» _____ 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

В области изобразительного искусства

Программа
по учебному предмету

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Возраст детей: 6,6-17 лет

Срок обучения: 3 год

Составители:

Жданова Наталья Олеговна
Преподаватель декоративно-прикладного искусства
МУДО «Медновская» ДШИ
Безручко Татьяна Алексеевна
Преподаватель декоративно-прикладного искусства
МУДО «Медновская» ДШИ

2023г.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
2. Содержание учебного предмета
3. Учебно-тематический план
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Перечень литературы, средств обучения

I. Пояснительная записка

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

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

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» построены с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с обучающимися урок строится разнообразно. Беседы чередуются с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета: для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи до десяти лет три года. Занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса.

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

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 198 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 99 часов;

самостоятельная работа (домашнее задание) – 99 часов.

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета, на максимальную, аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

Распределение нагрузки:

Аудиторная нагрузка – 1 час в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) - 1 час в неделю.

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

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	16	17	16	17	16	17	99

Цель учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

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

искусства.

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

- общая характеристика видов искусства.
- пространственные (пластические) виды искусства.
- динамические (временные) виды искусства.
- синтетические (зрелищные) виды искусства.
- язык изобразительного искусства.
- искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

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

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

Методы обучения:

Учебный предмет «Беседы об искусстве» тесно связан с другими предметами, он помогает более осознанному овладению такими предметами, как «Рисунок», «Основы декоративно-прикладного творчества», поскольку учащиеся знакомятся с первоначальными знаниями об искусстве, его видами и жанрами. Это помогает также им развивать художественный вкус и воспитывать эстетический вкус окружающих посредством своего творчества.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).
- практический (экскурсия и т.д.)

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

Не завися от формы проведения занятия методы устного изложения должны сопровождаться наглядным методом - практическим показом иллюстраций, учебных фильмов, фотографий, таблиц и схем.

При возможности необходимо широко использовать технические средства обучения – это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Большую роль в овладении искусством играют тетради. В них отражается работа обучающихся как в рамках занятий, так и вне занятий. Необходимо уделять больше внимания самостоятельным суждениям учеников об увиденных произведениях искусства. Развивать художественное восприятие, т.к. оно помогает развивать воображение, творческие способности воспринимающего, его образное мышление, заставляет переосмысливать личный жизненный опыт, анализировать свои впечатления, приобретенные в процессе взаимодействия с окружающей социальной и природной действительностью, глубже постигать сущность явлений, изображенных в произведении.

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

Главной формой обучения, по данному предмету, являются теоретические и практические занятия. Предмет «Беседа об искусстве» должен быть направлен не только на спецзнания, но и стать уроком гуманизма, широкого духовного просвещения, формирования нравственно-эстетического облика, гражданских качеств личности, высоких художественных вкусов и

эстетических идеалов.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются требования по разработке общеразвивающих общеобразовательных программ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

II. Содержание учебной программы

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

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

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

III. Учебно-тематический план

1 КЛАСС

№	Наименование темы	Кол.ч.
1	Вводная беседа о видах искусства	1
2	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	1
3	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	1
4	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	1
5	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	1
6	Жанры изобразительного искусства	1
7	Жанры изобразительного искусства	1
8	Композиция. Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	1
9	Композиция. Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	1
10	Композиция. Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	1
11	Графика. Выразительные средства графики	1
12	Графика. Выразительные средства графики	1
13	Графика. Выразительные средства графики	1
14	Живопись. Цвет. Колорит	1
15	Живопись. Цвет. Колорит	1
16	Живопись. Цвет. Колорит	1
17	Литература как вид искусства. Литературные жанры. Литература и синтетические виды искусства	1
18	Литература как вид искусства. Литературные жанры. Литература и синтетические виды искусства	1
19	Литература как вид искусства. Литературные жанры. Литература и синтетические виды искусства	1
20	Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили	1
21	Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили	1
22	Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили	1
23	Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили	1
24	Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили	1
25	Танец и виды танцевального искусства. Композиция в хореографии	1
26	Танец и виды танцевального искусства. Композиция в хореографии	1
27	Искусство театра. Выразительные средства театрального искусства	1
28	Искусство театра. Выразительные средства театрального искусства	1
29	Искусство театра. Выразительные средства театрального искусства	1
30	Искусство кинематографа. Детские телепередачи	1
31	Искусство кинематографа. Детские телепередачи	1
32	Искусство кинематографа. Детские телепередачи	1
33	Итоговая работа: закрепление пройденного материала	1
Всего:		33

2 КЛАСС

№	Наименование темы	Кол.ч.
1	Скульптура как вид изобразительного искусства	1
2	Скульптура как вид изобразительного искусства	1
3	Скульптура как вид изобразительного искусства	1
4	Архитектура как вид изобразительного искусства	1
5	Архитектура как вид изобразительного искусства	1
6	Архитектура как вид изобразительного искусства	1
7	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм	1
8	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм	1
9	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм	1
10	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм	1
11	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм	1
12	Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники	1
13	Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники	1
14	Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники	1
15	Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники	1
16	Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники	1
17	Искусство и реклама. Ландшафтный дизайн	1
18	Искусство и реклама. Ландшафтный дизайн	1
19	Искусство и реклама. Ландшафтный дизайн	1
20	Музей	1
21	Музей	1
22	Музей	1
23	Библиотека. Энциклопедия как вид книги	1
24	Сеть интернета как информационный ресурс	1
25	Сеть интернета как информационный ресурс	1
26	Сеть интернета как информационный ресурс	1
27	Сеть интернета как информационный ресурс	1
28	Текстиль. Металл. Керамика. Дерево. Камень. Кость. Стекло	1
29	Текстиль. Металл. Керамика. Дерево. Камень. Кость. Стекло	1
30	Текстиль. Металл. Керамика. Дерево. Камень. Кость. Стекло	1
31	Значение искусства в жизни современного человека	1
32	Значение искусства в жизни современного человека	1
33	Итоговая работа: закрепление пройденного материала	1
Всего:		33

3 класс

№	Наименование темы	Кол.ч.
1	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
2	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
3	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
4	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
5	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
6	Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность	1
7	Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили	1
8	Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили	1
9	Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили	1
10	Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили	1
11	Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили	1
12	Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	1
13	Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	1
14	Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	1
15	Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	1
16	Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	1
17	Эпоха Возрождения	1
18	Эпоха Возрождения	1
19	Эпоха Возрождения	1
20	Эпоха Возрождения	1
21	Эпоха Возрождения	1
22	Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	1
23	Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	1
24	Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	1
25	Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	1
26	Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	1
27	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
28	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
29	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
30	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
31	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
32	Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	1
33	Итоговая работа: закрепление пройденного материала	1
Всего:		33

Годовые требования

1 класс Тема 1. Вводная беседа о видах искусства

Понятие «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура и др.), литература, музыка, театр и др.

Задание: знакомство с произведениями разных видов искусства.

Тема 2. Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература.

Задание: прослушивание музыкального произведения.

Тема 3. Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Задание: просмотр фрагментов кинофильма, хореографической композиции и др.

Тема 4. Жанры изобразительного искусства

Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт и др. Знакомство с работами великих художников.

Задание: посещение выставки.

Тема 5. Композиция. Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства

Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр. Группировка предметов на картине. Знакомство с искусством фотографии. Композиционная схема. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр.

Задание: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра, выполнение фотографии (натюрморт, пейзаж, портрет и др.).

Тема 6. Графика. Выразительные средства графики

Графика как самостоятельное произведение искусства. Виды графики (книжная, декоративная и др.). Знакомство с выразительными возможностями графики: точка зрения, линия, штрих и др. Штриховка.

Задание: выполнение графических упражнений.

Тема 7. Живопись. Цвет. Колорит

Знакомство с понятием «живопись». Виды живописи, материалы. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Цвета в различных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Задание: выполнение упражнений в технике акварели, подбор репродукций.

Тема 8. Литература как вид искусства. Литературные жанры. Литература и синтетические виды искусства

Поэзия и проза. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, кульминация и др.). Сказка, рассказ, пьеса и др. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Литература и театр (кино).

Задание: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению, сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения, чтение отрывков художественной литературы.

Тема 9. Музыка как вид искусства. Музыкальные инструменты. Музыкальные направления и стили

Звуки, ноты, мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, размер). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. Классификация музыкальных инструментов. Оркестр. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

Задание: прослушивание музыкального произведения.

Тема 10. Танец и виды танцевального искусства. Композиция в хореографии

Бальные танцы, акробатические, спортивные, исторические, народные и др. Современные танцы. Художественный образ в танце. Актёрское мастерство. Движение и пластика.

Задание: просмотр фотографий, репродукций, телепередач, связанных с танцем, выполнение несложной зарисовки человека в движении (стилизация

изображения).

Тема 11. Искусство театр. Выразительные средства театрального искусства

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение) и временные (темп, ритм, занавес, антракт) средства театрального искусства.

Задание: посещение театра, выполнение несложной зарисовки театрального костюма или занавеса.

Тема 12. Искусство кинематографа. Детские телепередачи

История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Актёрское мастерство. Виды детских телепередач. Ведущие детских программ.

Задание: просмотр детского кинофильма, просмотр детской телепередачи с последующим обсуждением.

Тема 13. Итоговая работа: закрепление пройденного материала Закрепление пройденного материала.

2 класс

Тема 1. Скульптура как вид изобразительного искусства

Классификация скульптуры (круглая, рельеф). Станковая и монументальная скульптура.

Задание: выполнение простой скульптуры из пластилина.

Тема 2. Архитектура как вид изобразительного искусства

Значение термина «архитектура». Виды построек (жилые, общественные). Стилиевые особенности.

Задание: выполнение зарисовок архитектурных сооружений.

Тема 3. Декоративно-прикладное искусство как жанр изобразительного искусства. Народные ремёсла. Народный костюм

Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу,

по технике выполнения, по функциональным признакам.

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества. Известные промыслы России. История народного костюма. Символика в костюме.

Задание: выполнение эскизов, подбор репродукций, посещение краеведческого музея, подбор репродукций.

Тема 4. Народный фольклор. Праздники народного календаря. Светские праздники

Жанры фольклора. Устное народное творчество (пословицы, поговорки, потешки, загадки и др.) Знакомство с сезонными праздниками. Зима – Рождество, колядки, святочные гадания, весна – масленица, Пасха, лето – Троица, день Ивана Купала, спас, осень – Параскева Пятница, Капустник и др. История праздников (Новый год, День защитника Отечества, День Победы и др.)

Задание: чтение или пересказ сказок, загадок, песенок, подбор иллюстративного материала.

Тема 5. Искусство и реклама. Ландшафтный дизайн

Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат, афиша, упаковка. Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки, детские площадки.

Задание: подбор рекламной репродукции, выполнение эскизов.

Тема 6. Музей

История и виды музеев (исторический, краеведческий, литературный и др.). Музеи-ансамбли, музеи-квартиры). Коллекционные музеи игрушки, фарфора. Нетрадиционные музеи (шоколада, воды, ледяных скульптур).

Задание: сочинение о посещении музея «Каким я вижу свой музей».

Тема 7. Библиотека. Энциклопедия как вид книги

Знакомство с термином «библиотека». Виды библиотек. Отделы библиотек. Адрес книги. Всё обо всём – кратко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий.

Задание: посещение детской библиотеки, разработка странички детской энциклопедии.

Тема 8. Сеть интернета как информационный ресурс

Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Задание: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

Тема 9. Текстиль. Металл. Керамика. Дерево. Камень. Кость. Стекло

Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы обработки (ткачество, вязание, валяние, роспись по ткани и др.).

Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, филигрань, гравировка и др.)

Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, выжигание).

Значение термина «керамика». Основные виды керамики – фарфор, фаянс, майолика). История ремесла. Технология выполнения.

Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты.

Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарную (салфетницы, фужеры), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, витраж) и сувениры (миниатюрные скульптуры, плакетки).

Задание: работа с иллюстративным материалом.

Тема 10. Значение искусства в жизни современного человека

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера.

Задание: выполнение фотографий интерьера.

Тема 11. Итоговая работа: закрепление пройденного материала

Закрепление пройденного материала.

3 класс

Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, Древний Египет, Античность

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму.

Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Древний Египет. Древнее и среднее царство

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями.

Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами.

Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов.

Вазопись и греческий орнамент

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Задание:

- сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору);
- нарисовать фигуру человека по египетскому канону;
- зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода;
- зарисовка египетского амулета или орнамента;
- зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и коринфского ордера;
- игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

Тема 2. Средневековое искусство: искусство Византии, романский и готический стили

Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Византийская иконопись. Византийский орнамент

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стеновых и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши

пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи.

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии.

Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (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. 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.

Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции.

Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи;

олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо-мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Искусство средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть – мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Задание: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит;

- зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу);
- познакомиться с легендами Средневековой Европы; сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью;
- зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки;
- зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери;
- сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Тема 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.

Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX

веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная шко́ла

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Феофа́н Гре́к и Андре́й Рубле́в

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. 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, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Задание:

- посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974;
- просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора;
- зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора;
- сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Тема 4. Возрождение

Архитектура, живопись и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе.

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Рафаэль Санти

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа. Краткопознакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Сравнить

композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне».

Микеланджело Буонарроти

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»).

Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна»,

«Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста»,

«Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского

восприятия образа человека в мироздании. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах.

«Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом. Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Задание:

- сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры; перечислить основные произведения Донателло;
- найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо;
- сделать в тетради записи о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Тема 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения.

Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и

символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

- 1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).
- 2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.
- 3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).
- 4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.
- 5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).
- 6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец.

Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла

«большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Задание:

- узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится);
- подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля;
- познакомиться с иконостасом храма, сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

Тема 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.

Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

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.

1). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение, эффект оптических иллюзий.

2). 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.

1). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651).

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

3). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает

волнообразным движением колонн.

4). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Виктория.

5). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера.

Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

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 идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями: «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». 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 с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе».

Испанские гении. Диего Веласкес

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

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов.

«Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

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».

Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стил классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Рембрандт Ван Рейн

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах.

Рубенс

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

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо

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

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1770-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Задание:

- словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера;
- сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные

произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо;

- индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса;
- сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма. Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк;
- определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений;
- анализ одного из произведений Рубенса;
- подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена;
- сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника»;
- копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

Тема 7. Итоговая работа: закрепление пройденного материала

Закрепление пройденного материала.

- сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов;
- записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России;
- зарисовка мебели, костюма.

Тема 2. Искусство Западной Европы XIX века

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве 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 «Капричос».

Французский классицизм

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

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.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. 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. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации.

Близость к романтикам.

Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также 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.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов

Салонная живопись, ее особенности.

Импрессионисты

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма — передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города

Произведения Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Постимпрессионисты

Отсутствие общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Задание:

- составить рассказ о творчестве Франциско Гойя, перечислить основные произведения;
- индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги;
- анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье;
- анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма;
- написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

Тема 3. Русское искусство XIX века

Искусство первой половины XIX века. Архитектура и скульптура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе.

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-

Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрьевский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И.

Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е).

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего.

Рассказать о творчестве А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин

«Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре).

Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабац у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871).

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, характерная для передовой части общества того времени. 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. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея».

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

- 1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века.
- 2). Познакомить с понятием «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эклектики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушина), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Задание:

- перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма, перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века;

- перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Мясоедова, одного из передвижников.

Тема 4. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века

Модерн

Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

- 1). Дать определение понятиям «символ» и «символизм».
- 2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.
- 3). Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий.
- 4) Рассказать об обращении Поля Гогена к примитивным истокам с их колдовством и чародейками. Гоген «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897).
- 5) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890).
- 6). Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма.

Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Задание:

- подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье;
- подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме);
- словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

Тема 5. Русское искусство конца XIX – начала XX вв. «Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Познакомить с работами И. Э. Грабаря, обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П.П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных

цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Задание:

- посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной;
- посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

Тема 6. Искусство советского периода

Искусство периода Октябрьской революции

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И.Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена.

Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова.

Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Искусство конца 40-х-начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной

скульптуре.

Декоративно-прикладное искусство советского периода

Сформировать представления о возрождении художественных промыслов. Познакомить с художественными промыслами России.

- 1). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.
- 2). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.
- 3). Резьба по кости и изделия из рога.
- 4). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.
- 5). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевopосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.
- 6). Павловopосадские платки.
- 7). Вышивка «Орловский список», «Горьковский гипюр» и др. 8). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Задание:

II. записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского;

II. записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки;

KK. сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.;

LL. подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля»;

MM. подготовить доклады по теме урока.

Тема 7. Итоги по общему курсу «Беседы об искусстве»

Закрепление пройденного материала (тестирование).

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

В первый год обучения необходимо решать задачи, которые будут базовыми для всего периода обучения – это знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, народное и декоративно-прикладное искусство) для обогащения зрительных впечатлений и формирование эстетического отношения к окружающему миру, распознавание образов реальной действительности по форме, цвету и пропорциям.

К концу третьего года обучения данной дисциплине учащиеся должны приобрести целый ряд знаний, умений и навыков при восприятии художественных произведений мастеров рисунка, живописи и различных видов композиций. Также в практической художественно-творческой деятельности:

- **знать** виды и жанры искусства, ключевые слова и словосочетания, которые отражают существенные признаки явлений художественного творчества;
- **уметь** найти аналог художественного произведения классиков и опереться на них при выполнении творческой работы;
- **иметь навык** выполнения анализа художественного произведения.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Проверку усвоения содержания предмета следует рассматривать как одно из средств управления деятельностью учащихся. Основные формы контроля на занятиях – устный опрос и наблюдение за творческой работой.

Формы подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы проходит в виде итоговых работ (фронтальный опрос, проверки индивидуальных альбомов и выставок творческих работ учащихся) и экзамена в форме тестирования (во втором полугодии четвертого года).

Текущий контроль за учебной работой учащихся по предмету «Беседы об искусстве» предполагает наличие общепедагогических требований, основными из которых являются: всесторонность, объективность, индивидуальный характер и разнообразие форм проверки. При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы. Эффективность любой формы контроля повышается, если собственно проверочные его функции умело сочетать с обучающими и воспитательными.

Программа «Беседы об искусстве» содержит разделы, которые обеспечивают:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства. 2. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
3. Владение навыками восприятия художественного образа.
4. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
5. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
6. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме итоговой работы, которая проводится во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение,

сочинение, представление творческой композиции).

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

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Методическое обеспечение программы

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 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 («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени. Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью 13-15 человек.

Самостоятельная работа учащихся

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

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

VII. Список литературы и средств обучения

Методическая литература

1. Алексеевская В.В. Что такое искусство?- Москва, Советский художник, 1991 г.
2. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.– М.; 1999 г.
3. Вачьянц А. М. Введение в мировую художественную культуру – 3-1 изд- Москва, Айрис-Пресс, 2007 г.
4. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты – Москва, Просвещение, 1989 г.
5. Ногансон Б. В. Как понимать изобразительное искусство – Москва, Знание, 1980 г.
6. Энциклопедический словарь юного художника – Москва, Советская энциклопедия, 1986 г.
7. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь – Москва, ПАССИМ, 1994 г.
8. Рисунок, Живопись, Композиция: Хрестоматия, - Москва, Просвещение, 1989 г.
9. Виппер Б.М. Введение в историческое изучение искусства – Москва, 1987 г.
10. Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог: Школа – Москва, Просвещение, 1989 г.
11. Алпатов М. В. Искусство. Книга для чтения- Москва, Просвещение, 1969 г.
12. Волков Н. Н. Восприятие картины – Москва, Просвещение, 1976 г.
13. Журнал «Юный художник» № 3, 1986 г.
14. Юному художнику. Книга для чтения по истории искусства – Москва, издание Академии художеств СССР, 1963 г.
15. Алянский Ю. Азбука театра, 50 маленьких рассказов о театре – Ленинград, Детская литература, 1986 г.
17. Марысаев В. Рисование. Теория, учебное пособие 3-5 классы - Москва, Арис-пресс, 1999 г.
18. Энциклопедический словарь юного художника. / Сост. Н.И.Платонова, В.Д.Синюкова – М., 1983 г.
19. Энциклопедия для детей: Искусство: Музыка. Театр. Кино. Ч. 3 / Под ред. И.Лапиной, Н.Майсурия. М., 2003 г.

20. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. М., 1992 г.
21. Валери П. Об искусстве. М., 1976 г.
22. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII в. М., 1983 г.
23. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983 г.
24. Гастев А.А. Леонардо да Винчи. М., 1982 г.
25. Гийу Ж.Ф. Великие полотна. М., 1995 г.
26. Гинзбург Л. О романтизме. // Французская романтическая повесть. Л., 1982
27. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1996 г.

Учебная литература

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

Средства обучения

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