

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чайковская детская школа искусств № 3»
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 18 «а»

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом

МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

Протокол от 26.08.2021 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

 Н.П. Агафонова

«27» августа 2021 г.

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»**

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

**ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Срок обучения 5(6) лет

Составитель – Пугина Светлана Николаевна,
преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VI. 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 «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен:

- на овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- на воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием других учебных предметов. В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства – целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а его восприятия – как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Для изучения учащимся предлагаются наиболее значимые эпохи в истории человечества. Программа курса включает изучение шедевров живописи, скульптуры, графики, архитектуры, декоративно-прикладного искусства Западной Европы и России. Отбор произведений различных видов искусств диктовался, прежде всего, ценностью и своеобразием произведений и памятников.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Срок освоения программы «Декоративно-прикладное искусство» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства может быть увеличен на 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» - 5 лет. Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» начинается со второго класса.

Год обучения	2-й	3-й	4-й	5-й	Итого часов
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	49,5	49,5	49,5	49,5	198
Внеаудиторная (самостоятельная в часах)	49,5	49,5	49,5	49,5	198
Максимальная учебная нагрузка	99	99	99	99	396
Вид промежуточной, итоговой аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» и консультации осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.
 Недельная нагрузка в часах: срок обучения – 5 лет:
 Аудиторные занятия: 2 – 5 классы – 1,5 часа.

Самостоятельная работа: 2 – 5 классы – 1,5 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- Знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- Знаний основных понятий изобразительного искусства;
- Знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- Умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- Умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Навыков по восприятию произведений изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Описание дидактических единиц учебного времени;
- 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».

Методы обучения

- Объяснительно-иллюстративный

- Репродуктивный
- Исследовательский
- Эвристический

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» оснащена видеоборудованием, учебной мебелью и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

1. Искусство Древнего мира
2. Искусство Средних веков
3. Древнерусское искусство X – начала XV вв.
4. Возрождение
5. Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
6. Искусство Западной Европы XVII – XVIII вв.
7. Искусство России XVIII века
8. Искусство Западной Европы XIX века
9. Искусство России XIX века
10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.
12. Искусство Советского периода

**УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ**

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
			49,5	49,5	99
Искусство Древнего мира					
1.	Повторение		1,5	1,5	3
2.	Искусство первобытного общества	Беседа	1,5	1,5	3
3.	Бесписьменные народы: искусство мифа	Беседа	1,5	1,5	3
4.	Искусство Древнего Египта. Мифология	Беседа	1,5	1,5	3
5.	Архитектура Древнего Египта	Беседа	1,5	1,5	3
6.	Скульптура Древнего Египта	Беседа	1,5	1,5	3
7.	Живопись. Орнамент Древнего Египта	Комбинированный урок	1,5	1,5	3
8.	Искусство стран Междуречья	Беседа	3	3	6
9.	Искусство народов Древней Америки	Беседа	1,5	1,5	3
Античность					
10.	Страна героев и богов	Беседа	1,5	1,5	3
11.	Искусство Эгейского моря	Беседа	1,5	1,5	3
12.	Древнегреческий храм	Беседа	1,5	1,5	3
13.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа	1,5	1,5	3
14.	Древнегреческая скульптура	Комбинированный урок	1,5	1,5	3
15.	Эллинизм	Беседа	1,5	1,5	3
16.	Вазопись и греческий	Беседа	1,5	1,5	3

	орнамент				
17.	Искусство этрусков	Беседа	1,5	1,5	3
18.	Архитектура Древнего Рима	Беседа	1,5	1,5	3
19.	Римский скульптурный портрет	Беседа	1,5	1,5	3
20.	Римская живопись	Беседа	1,5	1,5	3
21.	7 чудес света	Беседа	1,5	1,5	3
22.	Зачет		1,5	1,5	3
Средневековое искусство					
23.	Искусство Византии. Раннехристианская архитектура	Беседа	1,5	1,5	3
24.	Византийская иконопись	Беседа	1,5	1,5	3
25.	Искусство варваров Западной Европы	Беседа	1,5	1,5	3
26.	Романский стиль	Беседа	3	3	6
27.	Готический стиль	Беседа	3	3	6
28.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок	1,5	1,5	3
29.	Искусство средневекового Востока	Беседа	1,5	1,5	3
30.	Зачет		1,5		1,5

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
			49,5	49,5	99
1.	Повторение	Беседа	1,5	1,5	3
Искусство Древней Руси X – начала XV вв.					
2.	Искусство Киевской Руси	Беседа	3	3	6
3.	Искусство Новгорода	Беседа	3	3	6
4.	Владимиرو-Суздальская архитектурная школа	Беседа	3	3	6
5.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа	1,5	1,5	3
Эпоха Возрождения					

6.	Эпоха Возрождения. Архитектура и скульптура	Беседа	3	3	6
7.	Раннее Возрождение	Беседа	3	3	6
8.	Высокое Возрождение	Беседа	6	6	12
9.	Венецианская живопись	Беседа	1,5	1,5	3
10.	Возрождение в Нидерландах	Беседа	3	3	6
11.	Возрождение в Германии	Беседа	1,5	1,5	3
12.	Орнамент эпохи Возрождения	Беседа	1,5	1,5	3
13.	Зачет		1,5	1,5	3
Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.					
14.	Архитектура Руси	Беседа	1,5	1,5	3
15.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа	1,5	1,5	3
16.	Иконостас	Беседа	1,5	1,5	3
17.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа	1,5	1,5	3
18.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	1,5	1,5	3
Искусство Западной Европы XVII века					
19.	Барокко. Архитектура и скульптура	Беседа	1,5	1,5	3
20.	Творчество Караваджо	Беседа	1,5	1,5	3
21.	Испанские гении. Диего Веласкес	Беседа	1,5	1,5	3
22.	Искусство Голландии XVIIв. Рембрандт	Беседа	1,5	1,5	3
23.	Зачет		1,5	1,5	3

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
			49,5	49,5	99
Искусство Западной Европы XVII – XVIII веков					
1.	Повторение	Беседа	1,5	1,5	3

2.	Искусство Фландрии XVIIв. Рубенс	Беседа	3	3	6
3.	Классицизм. Архитектура Франции. Ансамбль Версаля	Беседа	1,5	1,5	3
4.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа	1,5	1,5	3
5.	Искусство Франции XVIIIв. Стиль рококо	Беседа	1,5	1,5	3
6.	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	Беседа	1,5	1,5	3
7.	Орнамент барокко и классицизма	Беседа	1,5	1,5	3
Искусство Западной Европы XIX века					
8.	Искусство Испании. Франциско Гойя	Беседа	1,5	1,5	3
9.	Французский классицизм	Беседа	1,5	1,5	3
10.	Романтизм во Франции	Беседа	1,5	1,5	3
11.	Реализм во Франции. Барбизонцы	Беседа	1,5	1,5	3
12.	Зачет		1,5	1,5	3
Искусство России XVIII – начала XIX веков					
13.	Архитектура первой половины XVIIIв.	Беседа	4,5	4,5	9
14.	Скульптура и живопись первой половины XVIIIв	Беседа	3	3	6
15.	Архитектура второй половины XVIIIв.	Беседа	3	3	6
16.	Скульптура второй половины XVIIIв.	Беседа	1,5	1,5	3
17.	Портрет в русской живописи второй половины XVIIIв.	Беседа	3	3	6
18.	Архитектура начала XIXв	Беседа	1,5	1,5	3
19.	Скульптура первой половины XIXв	Беседа	1,5	1,5	3
20.	Портретная живопись России	Беседа	3	3	6
21.	Бытовой жанр русской живописи первой половины XIXв	Беседа	1,5	1,5	3

22.	Искусство 30 – 50х годов	Беседа	4,5	4,5	9
23.	Зачет		1,5	1,5	1,5

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
			49,5	49,5	99
Искусство Западной Европы XIX – первой половины XX веков					
1.	Повторение	Беседа	1,5	1,5	3
2.	Импрессионизм	Беседа	3	3	6
3.	Огюст Роден	Беседа	1,5	1,5	3
4.	Постимпрессионизм	Беседа	3	3	6
5.	Стили и направления начала XXв	Лекция	4,5	4,5	9
6.	Абстрактное искусство	Беседа	1,5	1,5	3
7.	Зачет		1,5	1,5	3
Искусство России XIX – начала XX веков					
8.	Русская живопись 60 – 70 годов. Передвижники	Беседа	3	3	6
9.	Илья Репин	Беседа	1,5	1,5	3
10.	Русский пейзаж	Беседа	3	3	6
11.	Историческая и батальная живопись России	Беседа	1,5	1,5	3
12.	Виктор Васнецов	Беседа	1,5	1,5	3
13.	«Мир искусства»	Лекция	1,5	1,5	3
14.	Русский модерн	Лекция	1,5	1,5	3
15.	Валентин Серов	Беседа	1,5	1,5	3
16.	Русский реализм	Беседа	1,5	1,5	3
17.	«Союз русских художников»	Беседа	1,5	1,5	3
18.	Ранний русский авангард	Лекция	1,5	1,5	3
Искусство советского периода					
19.	Искусство 20 – 30х годов	Лекция	3	3	6

20.	Искусство в период ВОВ	Лекция	1,5	1,5	3
21.	Декоративно-прикладное искусство	Лекция	1,5	1,5	3
Искусство второй половины XX века					
22.	Архитектура XXв	Лекция	3	3	6
23.	Направления в современном искусстве	Лекция	3	3	6
24.	Подготовка к экзамену	Тестирование	1,5	1,5	3

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 1й ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Искусство Древнего мира

Тема 1. Повторение

Повторение пройденного материала в 1 классе: виды и жанры искусства.

Самостоятельная работа: Просмотр фильма по Интернету.

Тема 2. Первобытное искусство

Роль изображений в древности. Связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством.

Эволюция первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, положившая начало письму.

Две основные темы искусства палеолита: изображение женщин и животных.

Памятники пещерной живописи в Испании, Франции и др.

Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Росписи пещер Африки, Франции, Карелии и др. Появление керамики.

Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи.

Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Произведения: Росписи в пещерах: Ласко, Фон-де-Гом, Альтамира, Капова. Фрески Тассилин-Аджера. «Палеолитические Венеры».

Менгиры во Франции; Дольмены (Западная Европа); Кромлехи (Стоунхендж, Англия).

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

Тема 3. Бесписьменные народы: искусство мифа

Синкретический характер первобытного искусства.

Первобытное искусство – это не столько изображение, сколько воображение. Художник – хранитель тайного знания. Главная тема – тема смерти, культа предков. Священные (культовые) предметы – чуринги. Форма передачи мифа – песня.

Произведения: Произведения художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

Древний Египет

Тема 4. Мифология Древнего Египта

Искусство эпохи Древнего царства, значение заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Общая характеристика искусства Древнего Египта. Периодизация искусства. Синтез искусств. Связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом.

Формирование мифологических представлений древних египтян и закрепление их в «Текстах пирамид», «Книге мертвых». Цикл мифов о сотворении мира, о возрождении и умирании. Древнеегипетская «эннеада». Обожествление животных.

Произведения: Пирамиды в Гизе; Изображения символов Верхнего и Нижнего Египта; Ушебти «Книга мертвых»; Изображения древнеегипетских богов.

Самостоятельная работа: Составить кроссворд из имен египетских богов.

Тема 5: Архитектура Древнего Египта

Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница, пирамиды в Гизе, усыпальница Рамсеса II. Культовое значение формы пирамид, их масштаб, внутреннее устройство. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараона в эпоху Среднего царства. Связь архитектуры с природой Египта.

Архитектурные памятники в Карнаке и Луксоре. Ориентация по сторонам света и годовому движению солнца.

Произведения: Мастаба; Пирамида Джосера; Пирамиды в Гизе; Усыпальница Рамсеса II.

Самостоятельная работа: Зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого рельефа.

Тема 6: Скульптура Древнего Египта

Канон в египетской скульптуре, характерные черты скульптуры. Развитие египетского скульптурного портрета. Культовое назначение и облик статуй и

статуэток. Развитие жанра похоронной продукции – деревянных изображений слуг (ушебти). Сфинксы.

Произведения: Большой сфинкс; Аллея сфинксов; Рахотеп и Нофрет; Статуя фараона Хефрена; Статуя писца Каи; Скульптурный портрет фараона Эхнатона; Бюст царицы Нефертити.

Самостоятельная работа: Работа со словарем: найти значение слов «глиптика», «камея». просмотр фильма «Разгадка египетских тайн».

Тема 7: Живопись Древнего Египта. Орнамент

«Египетский стиль». Специфический характер изображения: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур.

Представление о египетском орнаменте. Характерные мотивы и цветовые сочетания.

Произведения: Плита фараона Нармера; Рельеф из Мемфиса: Плакальщицы; Росписи из Медума и Бени-Хасана; Золотая маска Тутанхамона.

Самостоятельная работа: Нарисовать фигуру человека по египетскому канону. Зарисовка египетского амулета или орнамента.

Тема 8: Искусство стран Междуречья. Шумер, Ассирия, Вавилон

Географические особенности Древней Месопотамии.

1) Искусство Шумер. Урук – один из древнейших шумерских городов; зиккурат – жилище бога. Основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Возникновение письменности, первая библиотека.

2) Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города – города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

3) Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Эгеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Произведения: Стела Хаммурапи из Суз; Статуэтки-адоранты; Портретная голова Гудеа; Шеду из дворца Саргона II; Ворота богини Иштар; Рельефы во дворце Ашшурбанипала; Зиккурат в Вавилоне; Клинопись.

Самостоятельная работа: Зарисовка шеду. Просмотр м/ф «Легенда о Гильгамеше» (Детско - юношеский центр «Старая мельница»).

Тема 9: Искусство народов Древней Америки

Культурные цивилизации ольмеков, ацтеков, майя и инков. Оригинальный и самобытный характер их культур на примере архитектуры, скульптуры и ДПИ.

Ступенчатые храмы-пирамиды Мексики, построенными ольмеками; пирамиды майя и ацтеков. Их отличие от египетских пирамид. Мифологические представления и их отражение в орнаментальном искусстве: знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте.

Искусство майя: украшение построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками.

Произведения: Пирамида солнца в Теотиукане; Пирамида Кукулькана в Чичен-Ица; Храм Солнца и «Золотой сад» в Тиауанако; Ритуальный календарь; Статуя Коатликуэ; Золотые и серебряные изделия.

Самостоятельная работа: Скопировать фрагмент рельефа искусства майя

РАЗДЕЛ 2. Античность

Тема 10: Страна героев и богов

Понятие Античная культура – колыбель всей европейской цивилизации.

Общая характеристика искусства Древней Греции. Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства. Гуманистический характер искусства («человек – мера всех вещей»). Мифология Древней Греции.

Произведения: Парфенон; Эрехтойн; Статуя Зевса Олимпийского; Афродита Милосская; Фидий – Афина.

Самостоятельная работа: Прочитать миф о Тесее и Минотавре и миф о Дедале и Икаре.

Тема 11: Искусство Эгейского мира

Открытие эгейской культуры археологами Г.Шлиманом и А.Эвансом. Культура бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура.

Кносский дворец-лабиринт на ос.Крит. сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика.

Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о.Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен.

Произведения: Дворцы в Кноссе и Фесе; «Львиные» ворота в Микенах; Маска Агамемнона.

Самостоятельная работа: Зарисовка мотива фресок о.Фера.

Тема 12: Древнегреческий храм

Композиция греческого храма; его образная идея. Зарисовать храм как жилище бога на земле. Понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных

частей греческого храма. Названия элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенностей.

Произведения: Три типа ордера: дорический, ионический, коринфский.

Самостоятельная работа: Зарисовать элементы дорического ордера с названиями основных элементов. Зарисовать колонны ионического и коринфского ордера.

Тема 13: Ансамбль Афинского акрополя

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Использование ордерной системы в постройках. Скульптурное убранство. Творчество Фидия.

Произведения: Постройки акрополя.

Самостоятельная работа: Зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенона (по выбору).

Тема 14: Древнегреческая скульптура

Миф о Пигмалионе. Высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов, героев, а также воинов – куросов. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Этапы развития греческой скульптуры. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Типы статуй: боги, куросы, коры.

Произведения: Мирон – «Дискобол», «Афина и Марсий»; Поликлет – «Дорифор»; Пракситель – «Гермес с Дионисом».

Самостоятельная работа: Подготовка к игре «Скульптор и глина».

Тема 15: Эллинизм

Понятие «эллинизм» как культура, возникшая 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. Искусство глиптики.

Произведения: Скопас – Менада; Лисипп – Апоксиомен; Ника Самофракийская; Лаокоон – Агесандр, Полидор, Афинадор; рельефы «Пергамского алтаря» и др.

Самостоятельная работа: Копирование рисунка камеи (по выбору.)

Тема 16: Вазопись и греческий орнамент

Четыре стиля древнегреческой росписи: геометрическая, ковровая, чернофигурная и краснофигурная. Шедевры этого вида искусства. Особенности греческого орнамента. Тесная связь вазописи с развитием живописи.

Произведения: Древнегреческие вазы; Орнаменты: меандр, пальметта.

Самостоятельная работа: Скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

Искусство Древнего Рима

Тема 17: Искусство этрусков

Государственное устройство, быт и культура древних племен. Развитая цивилизация этрусков, существовавшая на северо-западе Аппенинского полуострова. Городской характер цивилизации. Черты этрусской архитектуры. Выдающееся достижение в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга (система арочного и сводчатого перекрытия).

Тесная связь живописи с погребальной архитектурой. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника.

Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги.

Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Произведения: Каноны и саркофаги; Капитолийская волчица; Тосканские колонны; Гробницы Тарквинии; Буккеро.

Самостоятельная работа: Зарисовать мотивы декоративного искусства.

Тема 18: Архитектура Древнего Рима

Хронологические рамки искусства Древнего Рима; влияние на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусство эллинизма).

Ведущая роль архитектуры в период расцвета искусства Рима. Достижения инженерного искусства, широта градостроительства, многообразие типов сооружений: форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Богатство композиционных форм и масштаб строительства.

Храм Пантеон в Риме. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады.

Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.

Произведения: Форум Романум; Аппиева дорога; Арка Тита в Риме; Колизей; Храм Пантеон.

Самостоятельная работа: Сделать запись о значении римской архитектуры. Записать названия основных памятников.

Тема 19: Римский скульптурный портрет и исторический рельеф

Скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом – главный вклад римлян в искусство скульптуры.

Развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. Особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Шедевры римских скульпторов.

Произведения: Статуя оратора (Авл Метелл); Статуя Августа из Прима Порты; Портрет Люция Цецилия Юкунда, Каракаллы, Сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме. Надгробная стела Вибия и его семьи

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные памятники скульптуры. Посмотреть фильм по Интернету.

Тема 20: Римская живопись

Представление о стилях помпейских росписей: инкрустационная, архитектурно-перспективный, ориентирующий и орнаментальный. Их роль в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы. Фаюмские портреты и римская мозаика.

Произведения: Фрески виллы Мистерий в Помпеях; Мозаика дома Фавна в Помпеях; Фаюмский портрет – Портрет юноши в золотом венке; Портрет молодой женщины.

Самостоятельная работа: Скопировать фаюмский портрет (по выбору).

Тема 21: 7 чудес света

Знакомство с «чудесами света» древнего мира. Их уникальная история, тайна. Магическое число семь.

Произведения: Пирамиды в Гизе; Висячие сады Семирамиды; Храм богини Артемиды; Статуя Зевса; Колосс Родосский; Мавзолей в Галикарнасе; Александрийский маяк

Самостоятельная работа: Подготовка к зачету.

Тема 22: Зачет

Закрепление и проверка знаний учащихся по данному разделу.

Самостоятельная работа: Поисковая работа – история термина «Византия»

РАЗДЕЛ 3. Средневековое искусство

Искусство Византии

Тема 23: Искусство Византии. Раннехристианская архитектура

История термина «Византия», преемственность греко-римской культуры.

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание. Его формирование. Важная роль христианства.

Величайшее достижение Византии в области архитектуры: разработка идеи христианского храма на рубеже V – VI вв как подобия небесного града Иерусалима. Развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма. Символика частей храма. Внутреннее убранство византийских храмов, расположение мозаик в интерьере.

Шедевр византийской архитектуры – София Константинопольская.

Произведения: Церковь Сан Витале; Храм Софии в Константинополе

Самостоятельная работа: Просмотр документального фильма «София Константинопольская»

Тема 24: Византийская иконопись

Роль церковного интерьера в византийском храме; синтез искусств, воплощенный в стенных и плафонных росписях. Изменение языка изображения

святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Развитие главного образа византийской культуры – образ Иисуса Христа – от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи.

Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери».

Произведения: Мозаики собора Сан Витале в Равенне; Мозаики Софийского собора; Икона «Владимирская Богоматерь»

Самостоятельная работа: Просмотр видеоролика «Равенское пение, V – VIII».

Тема 25: Искусство варваров Западной Европы

Модель мира средневекового европейца. Соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья.

Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира.

Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка».

Каролингское Возрождение (8 – 9в). Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Произведения: Орнамент «плетенка». Произведения «звериного стиля».

Самостоятельная работа: Зарисовать мотив кельтского орнамента по образцу. Познакомиться с легендами Средневековой Европы.

Тема 26: Романский стиль

Искусство средневековья как единый нерасторжимый ансамбль, объединяющий вокруг архитектуры различные виды искусства. Возникновение термина «романский стиль». Формы церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры.

Особенности романской архитектуры: строгая простота, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Скульптурный декор храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской архитектуры.

Произведения: Средневековые замки во Франции, Германии, Испании. Памятники французской архитектуры: Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье; Французская скульптура.

Немецкая архитектура: Собор в Вормсе, церковь св.Михаила в Гольдесгейме

Самостоятельная работа: Зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

Тема 27: Готический стиль

Основное достижение европейской готики – разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра города. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода.

Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент сооружения наделяется символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери».

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. Кирпичная готика Германии.

Произведения: Амьенский собор; Собор Парижской Богоматери (архитектура, скульптура, витраж); Собор в Кельне; Шартрский собор (архитектура, скульптура, витраж)

Самостоятельная работа: Зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

Тема 28: Искусство средневекового орнамента

Декор храма – гигантский орнамент, органично связанный с формой и духовным содержанием храма. Типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры более объемные и тщательно проработанные и как бы отрываются от стены. Новая формула: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль – художественное воплощение средневековой системы Бытия.

Колорит витражей. Письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт.

Произведения: Примеры средневекового орнамента.

Самостоятельная работа: Сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Тема 29: Искусство средневекового Востока

Представление об исламском искусстве. Культовое здание ислама – мечеть: композиция. Особенность мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира.

Ведущая роль Ирана. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский и Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Мастера Сефевидов.

Произведения: Ансамбль Альгамбра в Гранаде; Медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире; Примеры мусульманского орнамента.

Самостоятельная работа: Сделать копию фрагмента мусульманского орнамента. Подготовка к итоговому зачету.

Тема 30: Зачет

Проверка конспектов и выполненных копий. Тестирование по архитектуре, иконописи и ДПИ. Работа с репродукциями.

2й ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. Искусство Древней Руси X – начала XVвв.

Тема 1: Повторение

Повторение пройденного за 1 класс.

Самостоятельная работа: Поисковая работа «Крещение Руси»

Тема 2: Искусство Киевской Руси

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси. Предания об основании Киева и деятельность первых русских князей. Реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; Крещение Руси. Первое каменное строение – Десятинная церковь. Перенос традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси.

Памятники архитектуры: Золотые ворота и Софийский собор. Сравнение с первообразом - Софией Константинопольской.

Древнерусские ремесла. Образцы ювелирного искусства.

Произведения: Языческое святилище; Идол из Збруча; Фибула с изображением Перуна; Десятинная церковь; София Киевская (Архитектура, мозаика, фреска); Икона «Владимирская Богоматерь»; Прикладное искусство: эмаль, чеканка, скань.

Самостоятельная работа: Просмотр д/ф «Памятники культуры Древней Руси»

Тема 3: Искусство Новгорода

Новгород – один из уникальных и древнейших городов России. Современный научный взгляд на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XXв. Устройство города и особенности уклада.

Памятники архитектуры и изобразительного искусства: устройство новгородского Детинца (крепости); бронзовые сетунские ворота; история Софийского собора. Характерные черты новгородской архитектуры: использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора, замена мозаики фресковыми росписями.

Идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Произведения: Новгородский Кремль; София Новгородская; Церковь Спаса на Нередице; Церковь Николы на Липне; Церковь Федора Стратилата на Ручье. Иконы.

Самостоятельная работа: Просмотр видеосюжета «Софийский собор». Перечислить в тетради название святынь собора.

Тема 4: Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Белокаменная архитектура Владимиро-Суздальского княжества – вершина искусства XII – XIII вв. Шедевры архитектуры

Характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов, в котором отражено представление о красоте.

Произведения: Золотые ворота; Успенский и Дмитриевский собор г. Владимира; Георгиевский собор из Юрьева-Польского; дворец князя Андрея Боголюбского; храм Покрова на Нерли; архитектура города-музея Суздаля.

Самостоятельная работа: Зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Тема 5: Феофан Грек и Андрей Рублев

Деятельность выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв.

Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов.

Значение творчества Андрея Рублева, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица»: история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.

Произведения: Феофан Грек – Богоматерь Донская; Иоанн св. пророк Предтеча и Креститель Господень; Росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице.

А. Рублев – Иконостасы Благовещенского собора в Московском Кремле и Успенского собора во Владимире; Спас Звенигородский; Троица.

Самостоятельная работа: Сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева.

РАЗДЕЛ 5. Возрождение

Тема 6: Эпоха Возрождения. Архитектура и скульптура Флоренции

Происхождение термина «Возрождение». Политическая независимость городов-коммун.

Особенности строительного дела в Италии. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере с римским Пантеоном. Историческая роль памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения.

Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Собор св.Петра в Риме.

Светская архитектура. Виллы А.Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – одна из вершин мастера.

Реформатор скульптуры Донателло. Давид (1430-1440е). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Произведения: Брунеллески – Купол Флорентийского собора; Приют Найденышей;

А.Палладио – Ротонда Виченца; Донателло – Давид; Конная статуя кондотьера Гаттамелата.

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры. Перечислить основные произведения Донателло.

Тема 7: Раннее Возрождение. Флорентийская живопись

Основоположник реалистической живописи – Джотто. Фреска в Капелле дель Арена в Падуе (1304 - 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие.

Творчество Мазаччо, его творческий метод: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. В его творчестве сложились основные принципы ренессансной живописи. Опора на законы линейной перспективы.

Сандро Боттичелли – самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения. Поэтическая утонченность женских образов в картинах. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры».

Произведения: Джотто – Фреска в Капелле дель Арена в Падуе; «Благовещение Анне».

Мазаччо – «Чудо со статиром»; «Мадонна с младенцем».

С.Боттичелли – «Весна»; «Рождение Венеры»

Самостоятельная работа: Сделать запись о творчестве художников, перечислить их основные произведения.

Тема 8: Высокое Возрождение

8.1. Творчество Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. композиционные и живописные эксперименты. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобретательности. Учение Леонардо о светотени, эффект «сфумато». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Одухотворенность и высокая земная человечность «мадонн». Глубина портретов Леонардо. Философская широта и композиционное решение темы «Тайной вечери».

Произведения: Автопортрет; «Мадонна Бенуа»; «Мадонна Лита»; «Мадонна в гроте»; «Портрет Моны Лизы (Джоконда)»; «Тайная вечеря»

Самостоятельная работа: Поисковая работа: найти материал о ранних работах Леонардо.

8.2. Творчество Рафаэля

В своем творчестве Рафаэль воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской мадонны». Влияние на художника творчества Леонардо да Винчи.

Монументальные композиции Рафаэля. Анализ композиций Станцы дела Сеньятура «Афинская школа». Значение его творчества в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения

Произведения: Автопортрет; «Сикстинская мадонна»; Фрески в станцах Ватикана («Афинская школа»); «Мадонна Конестабиле»; «Портрет графа Бальдасаре Кастильоне»

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.3. Творчество Микеланджело

Микеланджело – мастер, оставивший произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Микеланджело – гениальный скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик, военный инженер, поэт (рассмотреть работы каждой области искусства). Перелом в мировоззрении художника, связанный с кризисом ренессансной культуры.

Произведения: Скульптура: «Давид», «Пьета», Надгробие Медичи. Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Архитектура: купол собора св. Петра в Риме.

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Тема 9: Венецианская живопись. Джорджоне и Тициан

Расцвет венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Творчество Тициана. Ранний период творчества: «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в

картине «Святой Себастьян». Неповторимый колорит и пастозное письмо, лаконизм композиций поздних произведений.

Изменение восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения. Утрата идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы.

Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях.

Произведения: Тициан – «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская», «Святой Себастьян». Веронезе – «Брак в Кане»; «Поклонение волхвов»; «Триумф Венеры».

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Словарная работа: выяснить значение понятия «маньеризм»

Тема 10: Возрождение в Нидерландах

10.1. Особенность Возрождения в искусстве Нидерландов. Народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры. Отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Особенность исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок».

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

Произведения: Ян ван Эйк – «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

10.2. Иероним Босх и Питер Брейгель Старший

Творчество самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени.

Развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света. Фантастический мир причудливых кошмаров в его картинах.

Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах П.Брейгеля Старшего. Иносказательность творчества.

Произведение: И.Босх – «Корабль дураков»; триптих «Воз сена»; «Сад наслаждений».

П.Брейгель – «Падение Икара»; «Слепые»; «Охотники на снегу»

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Тема 11: Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Особенности 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.

Творчество А.Дюрера: органическое единство средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия».

Произведения: Автопортрет; «Портрет матери»; «Портрет молодого человека»; «Меланхолия»; «Зайчик».

Самостоятельная работа: Сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Тема 12: Орнамент эпохи Возрождения

Ясность и гармония ренессансного орнамента, увлечение античным орнаментом. Орнамент широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела. Применяются ионики, бусы, меандр, плетена, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Особое место акантового листа и акантового завитка.

Произведения: Рассмотреть образцы орнаментов

Самостоятельная работа: Скопировать образец орнамента (по выбору). Отметить в тетради наиболее характерные черты орнаменты эпохи Возрождения.

Тема 13: Зачет

Проверка конспектов и выполненных копий. Тестирование по архитектуре, живописи, скульптуре, орнаменту, ДПИ. Работа с репродукциями.

Самостоятельная работа: Поисковая работа: легенда возникновения города Москвы.

Раздел 6. Искусство Руси второй половины XV – XVIIвв.

Тема 14: Ансамбль Московского Кремля

Москва – не только политический центр возрождения Руси, но и средоточие формирования общерусской культуры. Развитие культуры опиралось на владимирское наследие. Легенда возникновения города. Шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, стены и башни Кремля – синтез художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения.

Просмотр д/ф «Московский Кремль». Антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Кремль и его здания стали образцом, которому подражали другие города Московского княжества.

Произведения: Кремль: башни, Успенский и Архангельский соборы, Теремной дворец, колокольня Ивана Великого

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля

Тема 15: Архитектура Руси

Своеобразие русской средневековой архитектуры. Знакомство с памятниками и символическим значением архитектурных форм. Храмовое многоглавие, виды куполов.

Храмы как памятники важнейших исторических событиям. Храм Василия Блаженного.

Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры начала XVIIв.

Произведения: Троицкий собор на Рву в Москве; Церковь Вознесения в Коломенском; Церковь Богородицы в Путинках.

Самостоятельная работа: Узнать историю постройки одного из храмов Руси XV – XVIIвв.

Тема 16: Иконостас

Возникновение и развитие иконостаса в византийском искусстве. Особенности русского иконостаса. Композиция «классического» высокого иконостаса русских храмов XV – XVIIвв. Декоративное оформление иконостаса.

Произведения: Иконостас Архангельского собора Московского Кремля.

Самостоятельная работа: Познакомиться с иконостасом храма в городе. Сделать набросок понравившегося орнаментального мотива.

Тема 17: Школа Дионисия и Симона Ушакова

Творчество Дионисия (ок. 1440 – ок. 1505) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты.

Искания, педагогическая деятельность Симона Ушакова (1626 - 1686), стремившегося добиться правдивого изображения человеческого лица.

Выявить характерные особенности творческой манеры иконописцев.

Произведения: Росписи Благовещенского и успенского соборов; иконы «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием»; росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря.

Самостоятельная работа: Сделать запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Тема 18: Декоративно-прикладное искусство

Оружейная палата Московского Кремля как высшая художественная школа средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы. Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, – ведущее начало искусства.

Сокровища Теремного дворца Кремля. Образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная); архитектурная керамика – изразцы. Лицевое и декоративное шитье

Произведения: Экспонаты Оружейной палаты. Резьба Новодевичьего монастыря; Убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья; Покров с изображением Сергия Радонежского с житием.

Самостоятельная работа: Подготовка к контрольной работе

Раздел 7. Искусство Западной Европы

Тема 19: Барокко. Архитектура и скульптура Италии XVIIв.

XVIIв. как новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы.

Происхождение термина и значение слова «барокко». Главная особенность стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры. Роль католической церкви в формировании стиля.

Творчество Л.Бернини (1598 – 1678). Правдивая яркость образов Бернини – скульптора, особенности его пластического языка. Бернини – архитектор. Эффект оптической иллюзии.

Произведения: Площадь св.Петра в Риме; Фонтан четырех рек в Риме; Кафедра и киворий в соборе св.Петра в Риме; Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр.

Самостоятельная работа: словарная работа: барокко, раскрепованный антаблемент, ансамбль.

Записать названия основных работ Бернини, выявить характерные черты творчества мастера.

Тема 20: Творчество Караваджо

Деятельность Микеланджело Меризи да Караваджо, его основные произведения. Личность художника. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи. Образ человека из народа. Демократическая и жизненная убедительность живописи Караваджо.

Произведения: «Лютнист», «Вах», «Корзина с фруктами», «Трапеза в Эммаусе», «Гадалка», «Призвание Матфея»

Самостоятельная работа: Сделать в тетрадь запись о творчестве художника, перечислить основные произведения

Тема 21: Испанские гении. Диего Веласкес

«Золотой век» испанской живописи XVIIв. Особенности исторического развития Испании.

Краткий обзор творчества Эль Греко. Трагический характер его образов.

Творчество Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Выдающийся мастер портрета и непревзойденный колорист.

Произведения: Эль Греко – «Похороны графа Оргаса».

Караваджо – «Завтрак», «Менины», «Пряхи», «Портрет Иннокентия X», «Портрет Филиппа IV»

Самостоятельная работа: Анализ одной из картин Веласкеса.

Тема 22: Искусство Голландии XVIIв. Рембрандт

Голландия XVIIв. – расцвет экономики, точных наук, материалистической философии. Своеобразие голландской живописи – обращение к современной действительности, к темам окружающей жизни. Расцвет портрета, бытового жанра, натюрморта. Ведущая роль станковой живописи.

Творчество Рембрандта Гарменса ванн Рейна. Жизненный и творческий путь. Живописная фактура его полотен. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в картинах. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека.

Произведения: «Ночной дозор»; «Возвращение блудного сына»; «Автопортрет с Саксией на коленях»; Автопортрет (поздний)

Самостоятельная работа: Определение характера человека по портретам кисти Рембрандта. Выявление художественных особенностей отдельных произведений.

Тема 23: Зачет

Провести в форме тестирования. Проверка конспектов и выполненных работ.

Самостоятельная работа: Поисковая работа по теме «Малые» голландцы».

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 8. Искусство Западной Европы XVII – XVIIIв.

Тема 1: Повторение

Повторение пройденного материала за пройденный курс.

Самостоятельная работа: Поисковая работа: «Художники Фландрии XVIIв»

Тема 2: Искусство Фландрии. Рубенс

Фландрия – один из центров европейского барокко и реализма.

Искусство А. ван Дейка. Стремление художника воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности.

Творчество П.П.Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов). Человек и природа у Рубенса.

Произведения: А.ван Дейк – «Автопортрет»; «Портрет Карла I».

П.П.Рубенс – «Пейзаж с возчиками камней»; «Портрет камеристки».

Самостоятельная работа: Анализ одного из произведений Рубенса

Тема 3: Классицизм. Архитектура Франции

Понятие «классицизм». Принципы и характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония.

Архитектура классицизма – Версальский ансамбль (дворец короля, садово-парковый ландшафт). Главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам и, прежде всего, законам красоты.

Произведения: Версальский ансамбль

Самостоятельная работа: Сообщение о Лувре как художественном музее.

Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордерная система, пилястры, регулярный парк

Тема 4: Никола Пуссен и Клод Лоррен

Понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Творчество Н.Пуссена: преобладание античной тематики. «Пейзажная трехцветка» в картинах художника. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена.

Своеобразие пейзажей К. Лоррена: тонкость колорита, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Произведения: Н.Пуссен – «Автопортрет»; «Пейзаж с Геркулесом и Какусом»; «Великодушие Сципиона»; «Царство Флоры»

К.Лоррен – «Пейзаж с храмом Вакха»; «Пейзаж с Энеем в Делосе»

Самостоятельная работа: Сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры»

Тема 5: Искусство Франции XVIIIв. Стиль рококо

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Творчество Антуана Ватто. Ватто – родоначальник лирически-камерного направления в искусстве XVIIIв. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто.

Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше.

Произведения: А.Ватто – «Общество в парке»; «Капризница»; «Савояр»

Ф.Буше – «Пастушеская сцена»; «Восход солнца»

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о картинах Ж.Б.Шардена

Тема 6: Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма

Представление о французском сентиментализме и возникновение новой волны классицизма. Убеждения философа Дидро: искусство призвано исправлять нравы.

Знакомство с картинами Жана Батиста Греза.

Изменения в скульптуре в середине XVIIIв: поворот к реализму, обращение к античности.

Высокие достижения монументальной пластики в творчестве Этьена Мориса Фальконе. Образ идеальной личности, законодателя страны. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

Произведения: Грез – «Паралитик»; «Девушка в белой шляпке». Фальконе – «Медный всадник»

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о создании памятника «Медный всадник».

Тема 7: Орнамент барокко и классицизма

Орнамент двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения. Стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Белый цвет в сочетании с золотым – самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. Для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов.

Произведения: Образцы орнаментов

Самостоятельная работа: Копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

Раздел 9. Искусство западной Европы XIX века

Тема 8: Искусство Испании. Франциско Гойя

Творчество Ф.Гойя отразило героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос»

Произведения: Автопортрет; «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года»; «Колосс»; серия офортов «Каприччос» и «Бедствия войны»

Самостоятельная работа: Рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения*

Тема 9: Французский классицизм

На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «Классицизм». Понятие стиля «неоклассицизм».

Жан Огюст Доменик Энгр – один из выдающихся мастеров классицизма. Противоречивость творчества Д.Энгра.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». «Клятва Горацие» как провозглашение новых эстетических взглядов.

Произведения: Энгр – «Портрет г-на Бертена»; «Передача ключей св.Петру»; «Триумф Гомера»

Ж.Л.Давид – «Клятва Горациев»; «Смерть Марата»; «Похищение сабинянок».

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве Теодора Жерико.

Тема 10: Романтизм во Франции

Романтизм – мощное художественное течение во французском изобразительном искусстве. Основные черты романтизма воплотились в произведениях Жерико, Делакруа.

Теодор Жерико – мастер героических монументальных форм. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях.

Эжен Делакруа – глава романтизма. Анализ картины «Свобода на баррикадах». Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Произведения: Т.Жерико – «Плот «Медузы»; «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку».

Э.Делакруа – «Свобода на баррикадах»; «Греция на руинах Миссолунги»; «Резня на Хиосе».

Самостоятельная работа: Доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

Тема 11: Реализм во Франции. Барбизонцы

Реализм в искусстве середины XIXв. связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов. В искусстве появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства.

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.

Графика Оноре Домье, отражение в ней исторических событий во Франции в XIXв. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры.

Произведения: Ф.Милле – «Полуденный отдых»; «Сеятель»; «Собирательницы колосьев».

К.Коро – «Итальянский пейзаж»; «Порыв ветра»; «Мельница в Аррасе».

О. Домье – «Гаргантюа»; «Законодательное чрево».

Самостоятельная работа: Подготовка к зачету

Тема 12: Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты.

Самостоятельная работа: Выполнить работу «Творчество прерафаэлитов»

Раздел 10. Искусство России XVIII – начала XIX веков

Тема 13: Архитектура первой половины XVIII века

Экономический и политический расцвет России. Европеизация русского искусства, решительный сдвиг от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I. Суть реформ Петра I в области художественного образования.

Архитектура, ее новые задачи и новое содержание. Новые принципы градостроения: регулярность, прямоугольная сеть улиц, проспектов, органичная связь с окружающей средой; появление нового типа зданий.

Строительство Санкт-Петербурга. Деятельность в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона. Черты барокко в произведениях Доменико Трезини.

Художественный язык Франческо-Бартоломео Растрелли. Композиционный и стилистический анализ памятников.

Произведения: Д.Трезини – Собор Петропавловской крепости; Здание 12 коллегий; Гостиный двор.

Ф-Б.Растрелли – Зимний дворец; Ансамбль Смольного монастыря; Большой дворец в Петергофе; Екатерининский дворец в Царском Селе.

Самостоятельная работа: Запись в тетрадь: о реформах Петра I; перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIIIв.

Тема 14: Скульптура и живопись первой половины XVIII века

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи первой половины XVIIIв. Иностраный скульптор Б.К.Растрелли.

Творчество И.Н.Никитина, А.М.Матвеева, А.П.Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта

Произведения: Б.К.Растрелли – Бюст Петра I; «Портрет Анны Иоанновны с арапчонком»; декоративная скульптура для Петергофа.

А.М.Матвеев – «Портрет Петра I»; «Автопортрет с женой».

И.Н.Никитин – «Петр I на смертном ложе»; «Портрет наполевого гетмана».

А.П.Антропов – «Портрет Петра III»; «Портрет императрицы Елизаветы Петровны».

Самостоятельная работа: Рассказ о творчестве русских художников первой половины XVIIIв.

Тема 15: Архитектура второй половины XVIII века

Идеи просветительства в России. Ведущий стиль – классицизм. Значение образования петербургской Академии художеств в развитии русского искусства. Иерархия жанров: ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма.

Развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы. Творчество крупных архитекторов: В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова. Расцвет таланта Ч.Камерона и Д.Кваренги в России.

Произведения: В.И.Баженов – Пашков дом; Макет Кремлевского дворца; Фигурный мост Царицыно.

Д.Кваренги – Смольный институт; Государственный банк

М.Ф.Казаков – Дом Дворянского собрания. И.Е.Старов –

Таврический дворец

Ч.Камерон – Камеронова галерея; Агатовые комнаты; Интерьеры Екатерининского дворца в Царском Селе

Самостоятельная работа: Запись в тетрадь о творчестве русских архитекторов: выявить характерные черты, его основные произведения.

Тема 16: Скульптура второй половины XVIII века

Подъем русской скульптуры и живописи в искусстве России второй половины XVIIIв. Возвышенный пафос русской скульптуры XVIIIв. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Развитие монументальной скульптуры. Творчество Э.М. Фальконе в России. Памятник Петру I, раскрывающий не только образ самого Петра, но и его роль в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И.Шубина – мастера реалистического скульптурного портрета.

Произведения: Э.Фальконе – Памятник Петру I

Ф.И.Шубин – Портрет М.В.Ломоносова; Портрет Павла I; Портрет неизвестного

Самостоятельная работа: Просмотр д/ф «Первый российский скульптор. Федот Шубин» в Интернете. Запись в тетрадь основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

Тема 17: Портрет в русской живописи второй половины XVIII века

17.1. Становление классицизма в русской живописи. Понятие «академическая живопись», «академизм». Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIIIв. Проявление внимания к личности, внутреннему миру человека.

Творчество И.П.Аргунова, Ф.С.Рокотова.

Произведения: И.Аргунов – Портрет неизвестной в русском костюме; Портрет А.П. Шереметевой. Ф.Рокотов – Портрет А.П.Струйской; Портрет императрицы Екатерины II; Портрет неизвестного

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения о картинах Ф.С.Рокотова

17.2. Творчество Д.Г.Левицкого. Virtuозное мастерство в передаче многообразия материального мира и точность психологических характеристик в его картинах

В.Л.Боровиковский – создатель сентименталистского портрета.

Произведения: Д.Г.Левицкий – «Портрет Е.Н.Хрущевой и Е.Н.Хованской»; «Портрет П.А. Демидова»; «Портрет М.А.Львовой»; «Екатерины II – законодательница в храме богини Правосудия»

В.Л.Боровиковский – «Портрет М.А.Лопухиной»; «Портрет князя А.Б.Куракина»

Самостоятельная работа: Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIIIв»

Тема 18: Архитектура России начала XIX века

Развитие русской культуры в первой половине XIXв: от классицизма через романтизм к реализму. Развитие, связанное с результатом войны 1812г и осознанием новой роли художника в обществе. Исторические предпосылки для развития искусства этого периода.

Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Изменения градостроительных задач, стилевые изменения. Понятие «русский ампир».

Творчество А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова, Тома де Томона, О.И.Бове. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И.Росси. Исаакиевский собор А.А.Монферрана – памятник позднего классицизма.

Произведения: А.Н.Воронихин – Казанский собор; А.Д.Захаров – Адмиралтейство.

Т. де Томон – здание Биржи. А.А.Монферран – Исаакиевский собор.

К.И.Росси – Арка Главного штаба; Михайловский дворец; Александринский театр; здание Сената и Синода.

О.И.Бове – Триумфальная арка в Москве; Ансамбль Театральной площади в Москве.

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов.

Тема 19: Скульптура первой половины XIX века

Расцвет монументальной скульптуры в России в первую треть XIXв, связанный с общественно- патриотическим воодушевлением в связи с победой 1812г. Тесная связь скульптуры с академической школой.

Знакомство с прославленными произведениями и их авторами:

Б.И.Орловского, С.С.Пименова, В.И.Демут-Малиновский, П.К.Клодта.

Творчество И.П.Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому.

Произведения: Мартос И.П. – памятник Минину и Пожарскому.

Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К.Клодта.

С.С.Пименов и В.И.Демут-Малиновский – Колесница Славы на раке Главного Штаба в СПб.

Б.И.Орловский – памятник М.И.Кутузову и Барклаю де Толли в СПб.

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения архитекторов. Составить рассказ о творчестве одного из скульпторов.

Тема 20: Портретная живопись России первой половины XIX века

Новые черты живописи начала XIXв. Интерес к жизни народа и национальному характеру.

Портреты О.А.Кипренского. Черты романтизма в творчество художника, реалистический характер его портретов. Их разнообразие.

В.А.Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. В его портретах есть правда характеров и среды.

Произведения: О.А.Кипренский – Автопортрет; «Портрет Е.В.Давыдова»; «Портрет А.А.Челищева»

В.А.Тропинин – «Портрет А.С.Пушкина»; «Портрет сына»; «Кружевница»

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения авторов Кипренского, Тропинина. Выявить их характерные черты творчества.

Тема 21: Бытовой жанр русской живописи первой половины XIXв.

Жанровая живопись А.Г.Венецианова – родоначальника бытового жанра в русской живописи. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества.

Венециановская школа в Сафроновке

Произведения: А.Г.Венецианов – «Автопортрет»; «Весна. На пашне»; «Гумно»; «Захарка»

Г.В.Сорока – Автопортрет; «Кабинет в Островках»

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве Г.В.Сороки

Тема 22: Искусство 30 – 50х годов XIXв.

К 40м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. Высокий уровень достигнутого русским искусством.

Творчество К.П.Брюллова. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова. Анализ картины «Последний день Помпеи».

А.А.Иванов – художник философского склада. Работа над картиной «Явление Христа народу». Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творческая судьба художника П.А.Федотова. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества. Творчество художника завершает эволюцию русской живописи первой половины XIXв

Произведения: К.П.Брюллов – «Последний день Помпеи»; «Всадница»; «Автопортрет».

П.А.Федотов – Автопортрет; «Сватовство майора»; «Завтрак аристократа»; «Вдовушка»; «Анкор, еще анкор!»

А.Иванов – «Явление Христа народу»; Этюды к картине «Явление Христа народу»; «Голгофа»; «Аполлон, Гиацинт и Кипарис»

Самостоятельная работа: Подготовка к зачету

Тема 23: Зачет

Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства.

Самостоятельная работа: Сделать презентацию на тему «Творчество художника» (пройденные за год художники)

4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 11. Искусство Западной Европы XIX – первой половины XX веков

Тема 1: Повторение

Повторение материала за пройденный курс

Произведения: Викторина по пройденным произведениям

Самостоятельная работа: Поисковая работа: термин «импрессионизм»

Тема 2: Импрессионизм

История возникновения группы импрессионистов. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов.

Значение творчества Э.Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве. Передача в его произведениях жизни современного города.

К.Моне – вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия картин.

О.Ренуар - живописец танцующего демократического Парижа. Эволюция портретной живописи художника. Значение и обаяние образов Ренуара.

Э.Дега – живописец движения. Заостренность характеров в искусстве художника.

Произведения: Э.Мане – «Завтрак на траве»; «Олимпия»; «Портрет Золя»; «Бар в Фоли-Бержер»

К.Моне – «Впечатления. Восход солнца»; «Завтрак на траве»; «Руанский собор» (серия)

О.Ренуар – «Ложка»; «Танец в городе»; «Танец в деревне»; «Завтрак гребцов»

Э.Дега – «Голубые танцовщицы»; «Абсент»; «Балкон»

Самостоятельная работа: Анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма

Тема 3: Огюст Роден

Все противоречия и достижения пластики XIXв. сфокусированы в творчестве Огюста Родена. Стремление к выходу за границы традиционной пластической формы. Поиск новой монументальности, полнота чувств и переживаний в его творениях.

Произведения: «Врата ада»; «Мыслитель»; «Поцелуй»; «Паоло и Франческа»

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему «Скульптор Огюст Ренуар»

Тема 4: Постимпрессионизм

Положение художника в буржуазном обществе. Постимпрессионизм – переходный этап между искусством XIXв и начала XXв. Творческая индивидуальность художников-постимпрессионистов.

Трактовка пространства и формы предметов в картинах П.Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В.Ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы. Роль цвета и фактуры.

Уход П.Гогена от буржуазной действительности в мир «детей природы». Таитянские полотна. Сочность и декоративность цвета, упрощенность и монументальность форм, контрастность чистых тонов – стиль П.Гогена.

Произведения: П.Сезанн – «Вид горы св.Виктория»; Автопортрет; «Натюрморт с луком»

В.Ван Гог – «Едоки картофеля»; Автопортрет; «Ночное кафе»; «Пейзаж после дождя»

П.Гоген – Автопортрет; «Женщина, держащая плод»; «Таитянки»

Самостоятельная работа: Написание сочинения по произведениям постимпрессионистов

Тема 5: Стили и направления начала XX века

5.1. XX век как новая эпоха в развитии искусства. Сложный и противоречивый характер искусства XXв. Модерн. Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Особенности стиля в архитектуре. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, вокзалы, театры.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Творчество архитекторов Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Произведения: А.Гауди – Собор Санта Фамилиа; Дом Кака Мила; Касса Мила.

Ле Корбюзье – Марсельская «жилая единица»; вилла Савой в Пуасси; дом Ла Рош в Отейле

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о творчестве Гауди и Корбюзье

5.2. Зарождение в искусстве начала XXв. направлений, выдвигающих на первый план принцип самовыражения и «свободы творчества». Распространение различных формалистических течений: кубизма, футуризма, экспрессионизм и других направлений, быстрая их смена.

Фовизм («живопись без правил»). А.Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества. Натюрморты и портреты А.Матисса.

Экспрессионизм – крупнейшее течение европейской живописи первых трех десятилетий XXв. Стремление к искажению или преувеличению естественной внешности с целью отражения внутреннего мира. Э.Мунк, П.Клее, О.Макке.

Футуризм. Прославление больших городов, машин и механизмов. У.Боччони, Т.Маринетти, К.Карра, Дж.Балла.

Произведения: А.Матисс – «Красная мастерская»; «Сады»; «Музыка»; Декупажи.

П.Клее – «Акробатический номер»; «Магия рыб»; «Город грез»

К.Карра – «Красный всадник»

У.Боччони – «Динамизм футболиста»; «Атака уланов»

5.3. Кубизм. Новое понимание формы и новая художественная техника – коллаж. Основатели направления – П.Пикассо и Ж.Брак.

Творчество выдающегося художника XXв Пабло Пикассо. Особенности различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» период. Период кубизма. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Графика Пикассо.

Произведения: «Бедняки на берегу моря»; «Девочка на шаре»; «Авиньонские девицы»; «Скрипка, висящая на стене»; «Герника»; «Голубь мира»

Самостоятельная работа: Презентация на тему «Творчество Пикассо»

Тема 6: Абстрактное искусство

Представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX в. 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.

Произведения: В.Кандинский – Композиции; «Круг и квадрат»

К.Малевич – «Черный квадрат»; «Уборка ржи»; «Лесоруб»

П.Мондриани – «Эволюция»; «Буги-вуги на Бродвее»

В.Татлин – Башня III Интернационала

Самостоятельная работа: Словарная работа: супрематизм, супрематическая композиция, конструктивизм, неопластицизм

Тема 7: Зачет. Искусство Западной Европы конца XIXв – начала XXв.

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты. Проверка конспектов и выполненных работ.

Произведения: Викторина по пройденным произведениям

Раздел 12. Искусство России XIX – начала XX веков

Тема 8: Русская живопись 60 – 70 годов XIXв. Передвижники

8.1. Общественное движение в России 60-70х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. П.М.Третьяков – создатель галереи. Ведущее положение бытового жанра в живописи

Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати» – борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок – объединения передовых сил русского искусства

И.Н.Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Тематическая картина «Христос в пустыне». Портреты передовых деятелей литературы: Л.Толстого, Н.Некрасова

Произведения: И.Крамской – «Христос в пустыне»; «Неизвестная»; «Портрет Л.Н.Толстого»; «Портрет Н.А.Некрасова периода последних песен»

Н.Ге – «Царевич Алексей». И.Прянишников – «Порожняки»

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения художников-передвижников

8.2. Критический реализм в русской живописи

Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России второй половины XIXв. Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи – В.Г.Перова. Изображение тяжелой доли народа. Обличение духовенства.

Портреты Перова как пример психологического социального портрета

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников Г.Г.Мясоедова, В.Е.Маковского,

Произведения: В.Перов – «Тройка»; «Проводы покойника»; «Сельский крестный ход на Пасхе»; «Чаепитие в Мытищах»; «Портрет Ф.М.Достоевского»

Г.Г.Мясоедов – «Земство обедает»; «Косцы». В.Е.Маковский – «Крах банка»

Самостоятельная работа: Выписать основные произведения В.Перова. Анализ одной из картин В.Перова

Тема 9: Илья Репин

И.Е.Репин – великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Глубокая национальная и идейная основа произведений Репина, его высокое мастерство.

Отображение тяжелой жизни народа. Широкое историческое обобщение жизни России. Исторические картины. Историко-революционная тема. Яркость типов, социальная значимость.

Произведения: «Бурлаки на Волге»; «Крестный ход в Курской губернии»; «Арест пропагандиста»; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581г»; «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; «Протодьякон»

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения художника. Раскрыть содержание одного из понравившихся произведений

Тема 10: Русский пейзаж

Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIXв. Переход от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Эволюция творчества И.К.Айвазовского: от романтизма к реализму. Особенности пейзажей А.К.Саврасова. Величавость и эпическая широта пейзажей И.И.Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А.Васильева. Колористические решения пейзажей А.И.Куинджи.

Творчество И.И.Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы:

Произведения: Айвазовский – «Девятый вал»; «Черное море»; «Кораблекрушение»

А.К.Саврасов – «Грачи прилетели». Ф.А.Васильев – «Мокрый луг»

И.И.Шишкин – «Рожь»; «Утро в сосновом бору»; «Лесные дали»

А.И.Куинджи – «Лунная ночь на Днепре»; «Радуга»

И.И.Левитан – «Осенний день. Сокольники»; «Вечер. Золотой плес»; «Над вечным покоем»

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения художников-пейзажистов. Сделать описание понравившегося пейзажа.

Тема 11: Историческая и батальная живопись России

В.И.Суриков – великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях – основная идея исторических полотен Сурикова. Прославление героизма русского народа. Историческое значение творчества Василия Сурикова.

Яркий представитель батального жанра – Василий Васильевич Верещагин. Обличитель войны. Циклы картин.

Произведения: В.Суриков – «Утро стрелецкой казни»; «Боярыня Морозова»; «Меншиков в Березове»; «Переход Суворова через Альпы»

В. Верещагин – «Апофеоз войны»; «Смертельно раненый»; «Перед атакой»; «После атаки»

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения Сурикова и Верещагина; выявить характерные черты

Тема 12: Виктор Васнецов

Былинный характер картин Виктора Васильевича Васнецова. Происхождение художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы; детские впечатления, которые сформировали мировоззрение Васнецова и послужили основой его творчества.

Появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорациям стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Произведения: «Богатыри»; «Аленушка»; «После побоища Игоря Святославовича с половцами»; «Иван царевич на сером волке»

Самостоятельная работа: Перечислить в тетради основные произведения художника. Раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты

Тема 13: «Мир искусства»

Идейно-этическая программа этого художественного объединения. Роль С.Дягилева – мецената и организатора выставок. Обращение к истории. Организация художественных выставок. Работы А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского как художников сцены и графиков. Вклад «Мира искусства» в развитие русской культуры

Творчество М.А.Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля.

Произведения: А.Н.Бенуа – «Прогулка короля». М.В.Добужинский – «Человек в очках»

Л.С.Бакст – Эскиз декорации к балету «Шехеразада»

К.А.Сомов – «Дама в голубом»; «Арлекин и дама»

М.А.Врубель – «Демон»; «Царевна – лебедь»; «Пан»

Самостоятельная работа: Запись в тетрадь о целях и задачах объединения. Посмотреть по Интернету картины художников

Тема 14: Русский модерн

Объединение «Голубая роза». Черты символизма: мистико – инносказательная тематика и тяготение к ориентальным мотивам. Символизм в творчестве В.Э.Борисова-Мусатова.

«Бубновый валет». Новое в живописной системе художников. Обращение к народному искусству. Ведущие жанры – натюрморты, портреты, пейзажи. Члены объединения М.В.Ларионов, А.В.Лентулов, Н.С.Гончарова, П.П.Кончаловский

Произведения: В.Э.Борисов-Мусатов – «Весна»; «Призраки»; «Водоем».

М.В.Ларионов – «Солдат на коне»; «Дамский парикмахер». Н.С.Гончарова – «Испанка»

П.П.Кончаловский – «Сухие краски»; «Сирень».

А.В.Лентулов – «Звон»; «Мир, торжество, освобождение»

Самостоятельная работа: Запись в тетрадь основные произведения художников. Посмотреть по Интернету иллюстрации художников

Тема 15: Творчество Валентина Серова

В.А.Серов – портретист, пейзажист, автор исторических композиций. Влияние традиций И.Е.Репина, годы учебы у П.П.Чистякова. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Острота психологических и социальных характеристик в портретах. Парадные портреты живописца. Место и роль Серова в русской живописи.

Произведения: «Девочка с персиками»; «Девушка, освещенная солнцем»; «Портрет Микки Морозова»; «Портрет М.Н.Ермоловой»; «Петр I»; «Портрет О.К.Орловой»

Самостоятельная работа: Сочинение по одной из понравившейся картины художника

Тема 16: Русский реализм

Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М.Кустодиева. Интерес к провинциальному быту XIX в. Мир уличных гуляний, ярмарок, церковных праздников. Создание портрета «русских типов».

Реалистические традиции в пейзажах К.Ф.Юона. Национальное своеобразие родной земли. Сюжет картин: русская деревня, древние города – Ростов, Углич, Сергиев Посад – с их стенами монастырей и кремлей, храмами, посадями.

Произведения: Б.М.Кустодиев – Масленица; Ярмарка; Купчиха; Русская Венера

К.Ф.Юон – Весенний солнечный день; Купола и ласточки

Самостоятельная работа: Анализ одной из понравившейся картины художников

Тема 17: «Союз русских художников»

Значительная роль «Союза русских художников» в отечественном изобразительном искусстве. История объединения. Национальный пейзаж как основной жанр художников «Союза».

Работы И.Э.Грабаря. Интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета.

Повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф.А.Малявина.

Работы Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Произведения: И.Э.Грабарь – «Сентябрьский снег»; «Февральская лазурь»
Ф.А.Малявин – «Вихрь»; «Крестьянская девушка»; «Гости»
С.Ю.Жуковский – «Брошенная терраса»; «Радостный май»
П.Трубецой – «Дети»

Самостоятельная работа: Просмотр фильма «Союз русских художников».

Найти материалы о творчестве А.С.Голубкиной

Тема 18: Ранний русский авангард

Живописцы художественного объединения «Бубновый валет» и их окружении – художники России начала XXв, избравших путь постимпрессионизма, поклонники примитивного народного искусства, кубизма и фовизма. Причины возникновения объединения; состав участников, с цели и задачи художественного объединения. Принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета.

Натюрморт – любимый жанре «бубново-валетовцев». Отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. Сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Портреты художников, построенные на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты.

Бунтарский творчество М. Ф. Ларионова, его обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов.

Картины А.В.Лентулова. Обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами.

Знакомство с работами М.Шагала, создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву.

Картина К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912): материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Произведения: И. И. Машков «Синие сливы»; «Натюрморт с камелией»; Портрет дамы с фазаном

П. П. Кончаловский «Агава»; «Сухие краски»

М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат»

А. В. Лентулов «Звон. Колокольня Ивана Великого»; «Василий Блаженный»

М. Шагал «Я и деревня»; «Над Витебском»; «Венчание»

К. Петрова-Водкин «Купание красного коня»

Самостоятельная работа: Просмотр фильм «Русский авангард». Записать название работ и их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

Раздел 13. Искусство советского периода

Тема 19: Искусство 20 – 30х годов

19.1. Октябрьская революция – начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Характеристика сложившейся исторической и социальной обстановки.

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства» и др). Социалистический реализм. Расцвет агитационного массового искусства. Агитационный фарфор.

Расцвет искусства плаката (В.Н.Дени, Д.С.Моор)

Произведения: Д.С.Моор – «Красный подарок белому пану»

Е.М.Чепцов – «Заседание сельской ячейки». Касаткин «Делегатка»; «Вузовка».

М.Б.Греков – «Трубачи Первой конной»; «В отряд к Буденному»; «Тачанка».

А.А.Дейнека – «Оборона Петрограда»

Самостоятельная работа: Записать названия произведений, выделить главное в деятельности групп «АХРР», «ОСТ», «ОМХ», «Четыре искусства»

19.2. Искусство 30-х годов

Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи (А.Дейнека, А.Пластов, Б.Иогансон). Тема спорта, историко-революционная тема.

Развитие пейзажного жанра. Зарождение советского индустриального пейзажа (Ю.Пименов).

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

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.Мухиной «Рабочий и колхозница» для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Обращение советской скульптуры к образам людей труда: И.Д.Шадр

Архитектура. Появились новые типы зданий – клубы, Дома и Дворцы культуры. Стиль эпохи - ампи́р. Мавзолей В.И.Ленина. Строительство Московского метрополитена

Произведения: Г.М.Коржев – триптих «Коммунисты»

Б.В.Иогансон – «Допрос коммунистов»; «Рабфак идет»

Ю.И.Пименов – «Новая Москва»; А.А.Пластов – «Ужин трактористов»

В.И.Мухина – Рабочий и колхозница. А.В.Щусев – Мавзолей

В.И.Ленина

И.Д.Шадр – «Булыжник – орудие пролетариата. 1905г»; «Крестьяне».

М.В.Нестеров – Портреты И.П.Павлова; В.И.Мухиной; братьев Коринных.

Самостоятельная работа: Записать названия основных работ художников.

Сделать сообщение о творчестве В.А.Фаворского; В.И.Мухиной; А.А.Дейнеки

Тема 20: Искусство в период ВОв

Образ героического советского народа в искусстве. Утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Роль плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов.

Отражение массового героизма народа в живописи. Патриотическая роль исторической живописи: П.Д.Корин – триптих «Александр Невский»

Произведения: Плакат И.М.Тоидзе – «Родина – Мать зовет!»; В.Б.Корецкого – «Воин Красной Армии, спаси!».

А.А.Пластов – «Немец пролетел». А.А.Дейнека – «Оборона Севастополя».

С.В.Герасимов – «Мать партизана»; «Изображения памятников старины, разрушенные фашистами: Спас на Нередице, Новгородская София»

П.Д.Корин – триптих «Александр Невский»

Кукрыниксы - «Таня»; «Бегство немцев из Новгорода»

Самостоятельная работа: Сообщение о творчестве Кукрыниксов

Тема 21: Декоративно-прикладное искусство

Возрождение художественных промыслов России.

Лаковая миниатюра: Палех, Федоскино.

Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая, Мезени.

Русская глиняная и деревянная игрушка: Дымковская, Филимоновская, Полхово-майданская, Богородская; Матрешка.

Павловопосадские платки; Кружево.

Произведения: Примеры на художественные промыслы.

Самостоятельная работа: Подготовить доклады по теме урока

Раздел 14. Искусство второй половины XX века

Тема 22: Архитектура XX века

22.1. Архитектура послевоенного периода

Архитектура этого периода отличается пестротой и разнообразием стилевых направлений. В 60х годах началась «гонка небоскребов».

Неофункционализм стремился гармонично вписывать сооружения в сложившуюся среду.

Экспрессионизм опирался на геометрию не прямых углов и кривых линий.

Метаболизм в архитектуре Японии рассматривал строительство как процесс обновления.

Постмодернизм. Три принципа постмодернизма. Независимость от традиций.

Стиль хай-тек тяготеет к метафорике и символизации, иронии

Произведения: Дж.Портмен – Гостиница «Ридженси Хайэтт». Й.Уотсон – Оперный театр в Сиднее. К.Тангэ – Комплекс спортивных сооружений Йлйоги. М.Грейвз – Отель «Лебедь».

Пит Блом – Дома в Хелмонде

22.2. Архитектура и скульптура России второй половины XX века

Массовое строительство после окончания Второй мировой войны, восстановление разрушенных городов. Создание мемориальных сооружений в память о подвигах в Великой Отечественной войне: комплексы в Хатыни, в Волгограде, на Поклонной горе в Москве

Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Кремлевский Дворец съездов, здание СЭВа, Дом Правительства России, Телевизионная башня Останкино, спортивные сооружения.

Восстановление и возведение храмов и соборов.

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Тяга к монументальности. Памятники героям войны, деятелям искусства. Скульпторы С.Т.Коненков, Е.В.Вучетич, В.Е.Цигаль, Э.И.Неизвестный и др.

Произведения: Е.В.Вучетич. Монумент «Воина – освободителя» в Трептов-парке в Берлине

Э.И.Неизвестный. «Война – это ад»

В.Е.Цигаль. Памятник генералу Д.М.Карбышеву

М.К.Аникушин. Памятник А.С.Пушкину в СПб

А.П.Антропов, Н.Л.Штамм. Памятник Юрию Долгорукому в Москве

В.И.Мухина. Памятник П.И.Чайковскому в Москве Храмы: Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Георгия Победоносца в Чайковском

Самостоятельная работа: Рассказ о скульптурном памятнике своего города (села)

Тема 23: Направления в современном искусстве

22.1. Живопись Западной Европы, США

После войны усилилась мощь США. В 50е годы возникает американский авангард. Яркий представитель этого времени Джексон Поллак.

В начале 60х годов в искусстве Запада оформились новые направления, положившие начало постмодернизму. Перенесенный из архитектурной теории в живопись, постмодернизм стал обозначением поздних этапов модернизма: поп-арт, «новый реализм», кинетическое искусство, хепенинг.

Зачинателем поп-арта стали Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс. Массовизация творческого процесса, работа «бригадным» методом, использование имитаций-муляжей и др.

В 1960г. в Париже возникает «новый реализм», со стремлением к экспериментаторством и социальной тематикой. Представители течения: Ив Кляйн, Арманд Фернандес.

Раскрытие характерных черт направлений в искусстве XXв: Минимализм; Концептуализм; Ташизм; Лэнд –арт.

Произведения: Раушенберг Р – «Вход в порт»; «Студия сфинкса»; «Монограмма»

Уорхолл Э – «Суп «Кембелл»; диптих «Мэрилин»

Фернандес А – серия «Маленький закат»; «Поэметрия»

Полок Д – «Моби Дик»; «Лавандовый туман»; «Осенний ритм»

Самостоятельная работа: Обзор творчества одного из художников

22.1 Живопись России

Сосуществование, взаимообогащение и переработка стилевых направлений. Формальная и «неформальная» живопись в СССР. Жанры и темы живописи.

Обращение к темам прошедшей войны. Прославление мужества и силы духа советского народа, воспоминание и размышления. П.А.Кривоногов, М.А.Савицкий, В.Н.Костецкий

Портрет как создание обобщающего образа современника: П.П.Кончаловский, П.Д.Корин, И.Глазунов

Представители отечественного авангарда (60 – 90е): И.Кабаков, М.Шемякин, А.Зверев (экспрессионизм), Э.Булатов (концептуализм), Э.Зеленин (сюрреализм), Н.Несторова – мастер метафоры

Произведения: С.Т.Коненков – Освобожденный человек В.Н.Костецкий – «Возвращение»

П.А.Кривоногов – «Защитники Брестской крепости» И.Кабаков – «Коммунальная квартира»

М.А.Савицкий – «Партизанская мадонна».

П.П.Кончаловский – Автопортрет в желтой рубашке

И.Глазунов - Портрет певицы Е.Образцовой

М.Шемякин – Автопортрет; «Метафизическая голова»

Э.Зеленин – «Представление»; «Муза»; «Профиль»; «Троица»

Н.Несторова – «Грифоны»; «Напавшая собака»; «Тайная вечеря».

Самостоятельная работа: Подготовка к экзамену.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Знание основных этапов развития изобразительного искусства.

Знание основных художественных школ в западно-европейском и русском искусстве.

Первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

Знание основных понятий изобразительного искусства и народной культуры;

Сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

Умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;

Умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

Навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умение выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

Навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;

Навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Форму и проведение промежуточной аттестации устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, тестирования, написания рефератов.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

Контрольные работы	Тестирование
Письменные работы	Олимпиада
Устные опросы	

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса; выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценок

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале
2. Высказывает и обосновывает свою точку зрения
3. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично

5.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 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»).

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: подготовка небольших сообщений на различные темы, презентаций, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета и т.д.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю 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 определяются с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащихся 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 – 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 учащихся:

- Способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- Формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- Формирует навыки планирования и организации учебного процесса, расширяет кругозор;
- Учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Виды внеаудиторной работы:

- Выполнение домашнего задания;
- Подготовка докладов, рефератов;
- Посещение учреждений культуры (выставок, театров и др.);
- Участие обучающихся в выставках, творческих мероприятий и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Альбом репродукций. Государственный Эрмитаж. – М.: Изобр. искусство, 1997
2. Альбом репродукций. Старые нидерландские и немецкие мастера. – М.: УНИСЕЕВ, 1996
3. Гнедич П.П. История искусства. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: Эксмо, 2007
4. История искусств зарубежных стран (Средние века и Возрождение). – М.: Сварог и К, 2003
5. История искусства: Художники, памятники, стили. – М.: АСТ, 2008
6. История советского искусства: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1989
7. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М.: Астрель, 2006
8. Мировое искусство (500 мастеров живописи) /Сост. И.Г.Мосин. – СПб: СЗКЭО «Кристалл», 2006
9. Музеи мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2006

10. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987
11. Петкова С.Н. Справочник по мировой культуре и искусству. – Ростов н/Д: Феникс, 2007
12. Программа для ДХШ и художественных отделений школ искусств «История изобразительного искусства»/сост. Ю.Н.Протопопов/, 1986
13. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004
14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: учебник для 5-8кл.: Ч.2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996
15. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: учебник для 5-8кл.: Ч.2. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996
16. Шедевры живописи. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007
17. Шедевры мировой архитектуры. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007
18. Энциклопедия для детей т.7. Искусство: Архитектура, изобразительное искусство и ДПИ – М.: Аванта +, 2005

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: компьютер, муз. центр, DVD
2. Другие средства обучения:
 - Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
 - Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.