

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №15»
Ново-Савиновского района г.Казани

«Согласовано»:
Руководитель МО
Бердникова А.Е.

(подпись)

протокол № 1

от «29» 08 2022 г.

«Согласовано»:
Заместитель директора по УВР
Марданова Г.М.

(подпись)

«29 августа 2022 г.

«Утверждено»:
Директор «ДШИ №15»
Зиновьева С.А.

(подпись)

Приказ № 970

от «1» 09 2022 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Изобразительное искусство»**

Срок реализации – 4 года, 7 лет

**Рабочая программа
по учебному предмету «Беседы об изобразительном искусстве»**

1-4 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10-12 лет)

4-7 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Составитель: преподаватель Бердникова А.Е.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от «29 августа 2022 г.

Содержание

Раздел I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета.....	4
1.3. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий	5
1.5. Методы обучения	5
1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Раздел II. Учебно-тематический план.....	6
2.1. Учебно-тематический план (1-4 год обучения, 4-7 год обучения). Срок реализации – 4 года.....	6
Раздел III. Содержание изучаемого предмета.....	19
3.1. Содержание изучаемого предмета (1-4 год обучения, 4-7 год обучения). Срок реализации – 4 года	19
Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	39
4.1. Требования уровню подготовки обучающихся.....	39
4.2. Формы и методы контроля, система оценок.....	40
4.3. Критерии оценок	40
Раздел V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	41
5.1. Методические рекомендации преподавателям.....	41
5.2. Формы и методы контроля, система оценок.....	41
5.3. Средства обучения.....	41
Раздел VI. Список литературы	42
6.1. Список учебной литературы	42
6.2. Список методической литературы.....	42

Раздел I. Пояснительная записка

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

Программа включает основные разделы из истории западноевропейского, русского искусства и искусства советского периода. История искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным количеством часов, отведенных на предмет. Однако преподавателю рекомендуется во время посещения музеев и выставок познакомить учащихся с искусством этих стран.

Освоение учебной программы «Беседы об изобразительном искусстве» возможно с применением дистанционных технологий, с использованием электронного обучения. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, Skype, Zoom, WhatsApp, Telegram, VK и др.) – в соответствии целями и задачами изучаемой образовательной программы, и возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, ноты, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр.

Формами технологий дистанционного обучения являются интернет-уроки, вебинары, online-занятия и задания, skype-общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а преподаватель оценивает правильность её выполнения и даёт рекомендации по результатам учебной деятельности.

Выбор формы определяется конкретными видами занятий и техническими возможностями преподавателя и обучающегося. Преподаватель, реализующий учебную программу «Беседы об изобразительном искусстве» с использованием дистанционных образовательных технологий обучения, должен иметь уровень подготовки в следующих областях:

- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Power Point);
- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
- навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения.

1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета

Целью учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» является художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета:

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

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача – развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

1.3. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: от десяти лет, составляет 4 года.

Срок реализации учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: от 7-9 лет составляет 4 года.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Беседы об изобразительном искусстве» осуществляется в форме групповых занятий (численностью до 10 человек), проведение консультаций – в форме занятий в малых группах (4-10 человек) в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

1.5. Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческого мышления обучающихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- **объяснительно-иллюстративные** (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий народных мастеров);
- **репродуктивные** (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, выполнение практических заданий);
- **частично-поисковый или эвристический** (выполнение самостоятельной работы);
- **исследовательские** (исследование свойств (бумаги, красок), возможностей материалов и др.).

1.6. 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. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» должна быть оснащена видео-оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

Раздел II. Учебно-тематический план

2.1. Учебно-тематический план (1-4 год обучения, 4-7 год обучения).

Срок реализации – 4 года.

№ занятия	Тема занятия	Содержание	Количество часов (теоретич.)	Место проведения	Форма контроля
1 год обучения					
1	Введение	Определение искусства. Средства выражения в искусстве. Предмет «История изобразительного искусства». Значение знаний в области изобразительного искусства. Связь предмета «История изобразительного искусства» с предметами: живопись, рисунок, композиция, скульптура, ДПИ. Значение изобразительного искусства в жизни современного человека. Станковое и монументальное искусства.	1	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
Часть 1. История зарубежного изобразительного искусства					
2-3	Раздел 1. История древнего мира Искусство первобытного общества	Происхождение искусства. Его связь с трудовой деятельности человека. Выразительность рисунков, изображающих животных. «Палеолитическая Венера. Наскальные изображения- петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, dolmeny и cromlechi.	2	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
4-7	Искусство древнего Египта	Понятие об исторической периодизации Египта. Основные этапы развития египетской архитектуры, скульптуры и живописи в Древнем, Среднем и Новом царстве. Пирамиды Древнего царства. Комплекс в Гизе. Храмы Нового царства – Карнак и Луксор.	4	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
8-10	Искусство Древней Греции	Исторические особенности Эгейской культуры, районы ее распространения. Архитектура. Дворец в Кноссе. Три периода искусства Древней Греции. Храм-периптер. Реконструкция Афинского Акрополя. Парфенон. Храм Ники Аптерос. Эрехтейон. Одеон Герода Аттика. Храмы классической эпохи. Храм Зевса в Афинах. Храм Геры в Олимпии. Искусство эпохи эллинизма. Распадение монархии Александра Македонского. Агора. Башня ветров. Булеветерий.	3	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
11-13	Искусство Древнего Рима	Этапы развития: этрусское искусство, искусство Римской республики, искусство Римской империи. Сооружения для общественной пользы. Большая Клоака. Аппиева дорога. Акведук. Мамертинская тюрьма. Первые базилики. Первые мраморные храмы Пв. до н.э. Храм Весты и Портуны. Сооружения нерелигиозного характера: Табуларий – государственный архив, театр Помпея. Достижения римского инженерного искусства: акведуки, триумфальные арки. Применение бетона при строительстве. Колизей- амфитеатр	3	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы

		античного мира. Пантеон- храм всех богов.			
14-15	Тема 2. Искусство Византии	Архитектура и строительство в Византии. Развитие базиликального и центрально-купольного храма. Храм св. Софии в Константинополе. План, конструкция, интерьер. Широкое применение цветного мрамора и мозаик. Роль Византии в сохранении традиций античности.	2	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
16-17	Раздел 3. Искусство Западной Европы X- XIV вв.	Западноевропейская культура – это создание новых народов, утвердивших свое национальное бытие опять-таки на развалинах античной цивилизации, однако главным образом в ее специфически римском аспекте. Искусство, возникшее в средние века и достигшее величайшего расцвета в эпоху Возрождения, знаменует огромный вклад в культуру всего человечества.	2	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
18-20	Романское Искусство X- XII вв	Дает полное представление об особенностях жизни в то далекое время. Романский стиль берет свое начало еще со времен Карла Великого. Он возник в VIII веке и процветал вплоть до XII столетия, когда на смену ему пришла готика. Романский стиль, кратко говоря, был представлен следующими типами построек: храм, монастырь и феодальный замок. Храмы, выполненные в этом стиле, строгие и простые, лишены украшений, должны были внушить верующему человеку мысль о его бессилии перед Богом.	3	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
21-23	Готическое Искусство XII-XIV вв	Готический стиль в искусстве пришел на смену романскому, и принес множество новшеств и техник. В архитектуре это нашло отражение в соборных городских храмах, просторных, с высокими сводами, наполненных солнечным светом за счет огромных окон вместо привычной росписи на стенах. В живописи и скульптуре сюжеты все более тяготели к реальным, прорабатывались объемы и ярко передавались эмоции персонажей.	3	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
24-25	Искусство Западной Европы XIV- XX вв.	Расцвет городской культуры и искусства. Основные тенденции в культуре и искусстве готики: религиозный мистицизм, развитие реализма и жизнерадостное восприятие мира. ... Флоренция – крупнейший художественный центр Италии. Реформы Джотто (1276 – 1337) и их влияние на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Итальянская скульптура XIII-XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано).	2	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
26-29	Искусство эпохи Возрождения в Италии	Эпоха Возрождения кратко характеризует ся высокими достижениями в области культуры (литературы, живописи, архитектуры, скульптуры) и науки. Это антропоцентризм, то есть необычайный интерес к человеку как индивидууму и его	4	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы

		деятельности. А еще - вторая жизнь античности.			
30-33	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	Выдающиеся деятели эпохи Итальянского Возрождения, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Тициан, Филиппо Брунеллески, Никколо Макиавелли и другие. ... Искусство итальянского Возрождения. Культурный подъём, происходивший в Италии в период Возрождения. ярче всего проявился в изобразительном искусстве и архитектуре. В них с особой силой и наглядностью отразилось великое переломное значение эпохи, определившей пути дальнейшего развития мирового искусства.	4	4, 6 каб.	Контроль самостоятельной работы
34-35	Повторение		2	4, 6 каб.	Экзамен
Всего			35		
2 год обучения					
1	Введение	Определение искусства. Средства выражения в искусстве. Предмет «История изобразительного искусства». Значение знаний в области изобразительного искусства. Связь предмета «История изобразительного искусства» с предметами: живопись, рисунок, композиция, скульптура, ДПИ. Значение изобразительного искусства в жизни современного человека. Станковое и монументальное искусства.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
Часть 1. История зарубежного изобразительного искусства					
2	Искусство Италии XVII в	В барочном синтезе искусств скульптура и живопись подчиняются архитектуре, находясь с ней в постоянном взаимодействии. Красочные росписи украшают купола, плафоны и стены, создают иллюзию необъятного пространства. Полная динамики скульптура живописна и неотделима от архитектуры. Создатели обширных архитектурных и декоративных ансамблей включают в их состав и природу, преобразованную рукой человека. Они объединяют площади и улицы, примыкающие к наиболее представительным зданиям, колоннадами, террасами, скульптурами, фонтанами и каскадами.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
3	Искусство Испании XVII в	Специфические черты испанского искусства 17 века, его демократизм и утонченный интеллектуализм, многочисленность локальных местных и творческих направлений можно понять, исходя из особенностей исторического развития Испании. На протяжении столетий (8–15 века), проходивших под знаком национально-освободительной борьбы (реконкисты) испанского народа с завоевателями-маврами, в Испании сложились формы	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы

		государственности, общественные отношения и ярко выраженные черты национального характера.			
4	Искусство Фландрии XVII в	Жизнерадостный характер искусства Фландрии проявился в натюрморте с особенной силой; фламандские художники показали свое блестящее мастерство в передаче многообразных форм предметного мира. Крупнейшим натюрмортистом Фландрии 17 в. был соратник Рубенса Франс Снейдерс (1579—1657). На огромных полотнах Снейдерса туши мяса, убитая лань, омары, голова кабана, разнообразные сочные, спелые овощи и фрукты, груды битой птицы, морские и речные рыбы причудливо громоздятся на столах, и кажется, лишь рамы картин ограничивают это бесконечное изобилие даров природы	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
5-8	Искусство Голландии XVII в	Золотой век голландской живописи — самая выдающаяся эпоха в нидерландской живописи, приходящаяся на XVII век. Известными представителями голландской живописи того времени были Рембрандт, Франс Халс, Ян Вермеер, Питер де Хох, Ян Хавикзоон Стен, Герард Терборх, Якоб ван Рёйсдал, Виллем Корнелис Дейстер, Паулюс Бор и другие. Живопись золотого века оказала влияние на многих художников от XVII века до современности.	4	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
9	Искусство Франции XVII в	На французскую живопись первой половины века имели влияние и кавараджизм, и реалистическое искусство Голландии. Жака Калло (марьеризм). В его офортах, изображающих быт самых разных слоев от придворных до актеров, бродяг и нищих, есть изощренность в рисунке, изысканность линейного ритма, но пространство излишне усложнено, композиция перегружена фигурами. ... Создателем классицистического направления в живописи Франции XVII в. стал Никола Пуссен. Темы пуссеновских полотен разнообразны: мифология, история, Новый и Ветхий завет. Герои Пуссена — люди сильных характеров и величественных поступков, высокого чувства долга перед обществом и государством.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
10	Искусство Франции XVIII в	Содержание идейной жизни Франции этого времени определялось борьбой демократических сил с разлагающимся абсолютизмом, с паразитизмом и расточительством двора и аристократии, с церковью, преследовавшей вольнодумцев; эта борьба идеологически подготовила страну к буржуазной революции конца 18 века. ... Новое содержание мощным потоком врвалось в искусство. В	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы

		музыку проникало народное песенное начало.			
11	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	Изобразительного искусства эпохи Великой Французской революции. В последней четверти XVIII в. -- в период подготовки и свершения буржуазной революции во Франции -- на первый план выдвигается искусство революционного классицизма, насыщенное антифеодальными идеями, проникнутое духом республиканской гражданственности. Революционное правительство умело использовало агитационную силу искусства.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
12-13	Искусство Англии XVIII – начало XIX в	Моррис начал с эстетического бунта, с протеста против упадка творческого труда в Англии его времени, но очень быстро поняв, сколь невыносимо для рабочего положение бесправного придатка к машине, пришел к убеждению в необходимости изменить весь общественный строй и стал сторонником борьбы за социализм.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
14-15	Искусство Испании конца XVIII – начало XIX в.	Начиная с 70-х годов 18 века развитие буржуазного просветительства в Испании ярко выражается в значительном подъеме культуры и искусства под лозунгами восстановления национального характера культуры и борьбы за народное просвещение. Идеейное содержание этого движения носило по существу буржуазно-революционный характер. Это движение нашло широкое выражение в испанской литературе, поэзии, публицистике и драматургии, но самым ярким его проявлением было творчество великого испанского художника Франсиско Гойи. Франсиско Гойя. ... Полное развитие своеобразной творческой индивидуальности Гойи происходит в 90-е годы 18 века.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
16	Искусство революционного романтизма во Франции	Романтизм во французском искусстве первой половины 19 века. Романтическое направление в различных областях искусства возникает в Европе в виде отдельных явлений в конце 18 века. В начале второго десятилетия 19 века создаются уже группы художников, которые представляют это направление в искусстве различных стран. ... Классики марксизма-ленинизма определяют романтизм как реакцию на французскую буржуазную революцию и изменения, внесенные ею в социальный уклад европейского общества.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
17-18	Искусство реализма во Франции середины XIXв.	Реализм - направление в искусстве, его особенностью является реальное и объективное воспроизведение предметов и объектов окружающего мира, с сохранением их типичных черт и особенностей. ... Критический реализм, появившиеся во Франции и достигший	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы

		своего расцвета во многих странах Европы к середине XIX века, возник в противопоставлении к традициям предшествующих ему направлениям в искусстве, таким как романтизм и академизм. Его главной задачей стало объективное и правдивое отображение «правды жизни» с помощью специфических средств искусства.			
19-20	Искусство импрессионизма	Импрессионизм - яркое, впечатлительное, направление в искусстве в конце XIX начале XX века, зародившееся во Франции, получив распространение по всему миру. ... Автором термина «импрессионизм» считается французский критик и журналист Луи Леруа, который под впечатлением посещения выставки группы молодых художников «Салон отверженных» в 1874 году в Париже, называет их в своем фельетоне импрессионистами, своеобразными «впечатленцами», причем данное высказывание носит несколько пренебрежительный и ироничный характер.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
21-22	Искусство постимпрессионизма	Характеристика эпохи постимпрессионизма. (Фр. postimpressionisme, от лат. post - после и импрессионизм), совокупность направлений, возникших во французском искусстве во второй половине 1980-х годов и пришедших на смену импрессионизму. Началом постимпрессионизма принято считать середину 1880-х, когда состоялась последняя выставка импрессионистов и был опубликован Манифест символизма (1886) поэта Жана Мореаса. Новые течения декларировали неприятие эстетики импрессионизма и реализма. Их объединяла готовность передавать в картинах не сиюминутные, но длительные, сущностные состояния жизни.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
23	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.. 2 часа. Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы XX в. Роль Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX в. А.Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец». Натюрморт и портреты Матисса. Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений.	1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
Часть 2. История русского изобразительного искусства					
24	Древнерусско	Древнерусское искусство в основном	1	5 каб.	Контроль

	е искусство	сформировалось и получило дальнейшее развитие после крещения Руси. Именно после этого важного события произошли кардинальные перемены в политической жизни страны, а также в искусстве. Приход новой веры – христианства внес в искусство средних веков традиции неповторимой и возвышенной античной греческой культуры. Например, стали строиться первые каменные храмы. Одним из таких строений является возведенная в Киеве Десятинная церковь, которая поражает современников своими изысканными формами и великолепным внутренним убранством.		1.9. каб (34 шк.)	самостоятельной работы
25-26	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.	Киевская Русь Искусство Киевской Руси сл ожилось и достигло расцвета в IX-XII вв. в период формирования и интенсивного развития раннефеодального древнерусского государства с центром в Киеве. ... В относительно краткий срок древнерусские мастера освоили приёмы каменного зодчества, искусство мозаики, фрески, иконописи, книжной миниатюры и начали поиски собственных средств художественной выразительности. В IX-X вв. возникли новые типы городских поселений с деревянно-земляной крепостью (кремлём, детинцем) и густо заселённым посадом.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
27-28	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII вв.	Владими́ро-Сузда́льское кня́жество. Успенский собор во Владимире. Основание культуры Владимиро-Суздальского княжества было заложено в начале 12 века Владимиром Мономахом, но лишь при его сыне Юрии Долгоруком и внуках Андрее Боголюбском и Всеволоде III здесь разворачивается активная строительная, художественная и литературная деятельность. Строятся города, крепости, возводятся храмы, дворцовые сооружения, создаются росписи, иконы.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
29-30	Искусство Новгорода и Пскова XI-XV вв	Особенности Новгородской архитектуры и искусство Пскова. Монументальная живопись Новгорода. Школа станковой живописи XII—XIII веков. Народная струя в новгородской живописи. Стиль мирожских росписей. Новгородская книжная культура первой половины XII в. В изобразительном искусстве Новгорода XII—XIII вв. одно из ведущих мест принадлежало монументальной живописи. Редкий из новгородских каменных храмов не был тогда расписан фресками, хотя, к сожалению, почти все росписи уже погибли. Окончательное становление новгородской школы монументальной живописи относится ко второй половине XII в. Образы святых в это время наполняются еще большей энергией и суровостью.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы

31-32	Искусство Москвы XIV –XV вв.	Основные направления московского искусства второй половины XIV столетия. Архитектура церкви Успения на Городке в Звенигороде. Феофан Грек и другие византийские и балканские художники в Москве. ... РЕФЕРАТ. Искусство Москвы XIV— первой половины XV веков. ВСТУПЛЕНИЕ. История московского искусства начинается для нас с XIV столетия — с того времени, когда Москва выходит на широкую политическую арену. Дальновидная и расчетливая политика московских князей, всячески избегавших столкновения молодого, неокрепшего княжества с могущественной Ордой, имела самые благоприятные последствия для социально-экономического и культурного развития Северо-Восточной Руси.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
33-34	Искусство Москвы XV- XVII вв.	Особенности архитектуры Москвы XV XVII вв. Памятники 1. Раннемосковское зодчество (к. 14- нач. 15 вв.): одн. ... 15 вв.): одноглавые, изящные, скромные и ясные храмы, приподняты на высоком цоколе; закомары с килевидными завершениями; на фасаде, апсидах, барабанах – тройная лента резного орнамента; окна узкие; порталы перспективные. Раннемосковские постройки: 1. Успенский собор на городке в Звенигороде. 1400. 2. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве. 15 в. Двойной ряд кокошников. 2. Москва – столица централизованного государства (к. 15 в. – 16 в.): развивается общенациональное искусство.	2	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Контроль самостоятельной работы
35	<i>Повторение</i>		1	5 каб. 1.9. каб (34 шк.)	Экзамен
Всего			35		
3 год обучения					
1	Введение	Определение искусства. Средства выражения в искусстве. Предмет «История изобразительного искусства». Значение знаний в области изобразительного искусства. Связь предмета «История изобразительного искусства» с предметами: живопись, рисунок, композиция, скульптура, ДПИ. Значение изобразительного искусства в жизни современного человека. Станковое и монументальное искусства.	1	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
2-3	Русское искусство XVIII – начало XXвв. Архитектура первой половины XVIII в.	Русская архитектура 18 века связана преимущественно с тремя архитектурными направлениями. Это, прежде всего барокко, рококо и классицизм. Барокко – направление в искусстве, основными чертами которого является пышность, контрастность, а так же совмещение реальности и иллюзий. Мастера работы в стиле барокко, оставили	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

		большой след в русской архитектуре 18 века. Рококо – архитектурный стиль, который возник путем сочетания барокко и классицизма. Этот стиль несет в себе утонченность и галантность и характерен в основном для оформления интерьеров. В 18 веке, в русской архитектуре, происходит становление нового явления – «русского классицизма».			
4-5	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	Человек государственный в живописи и скульптуре первой половины XVIII в.: бюст Петра I (вариант бронзового оригинала Б.-К. Растрелли, 1723—1727 гг.), «Анна Иоанновна с арапчонком» Б.-К. Растрелли. «Голова Петра» (А.М. Калло, Э.М. Фальконе). ... русская женщина в искусстве первой половины и середины XVIII в. (А. Матвеев «Автопортрет с женой», И. Никитин «Прасковья Иоанновна», «Наталья Алексеевна». И. Аргунов «Портреты Лобановых-Ростовских», жена неизвестного скульптора (архитектора?), А. Антропов «Портрет статс-дамы М.А. Румянцевой»). Характер оригинала и жанр портрета. Русская живопись и скульптура. ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII века. Портретный и исторический жанры.	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
6-8	Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.	Архитектура. Ведущим направлением в архитектуре второй половины XVIII в. был классицизм, для которого было характерно обращение к образам и формам античного зодчества (ордерная система с колоннами) как идеальному эстетическому эталону. Значительным архитектурным событием 60-80-х гг. было оформление набережных Невы. ... Декоративно-прикладное искусство. Во второй половине 18 века высокого художественного уровня достигла гжельская керамика — изделия керамических промыслов Московской области, центром которых была бывшая Гжельская волость. В начале XVII в. крестьяне гжельских деревень стали выделывать из местной глины кирпич, однотонную светлую поливную посуду, игрушки.	3	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
9-11	Скульптура и живопись второй половины XVIII в.	Вторая половина 18 века вносит некоторые коррективы в эстетические представления, появляются русские имена среди известных художников. Императорская академия художеств к этому времени выпускает таких известных мастеров как Шубин, Щедрин, Гордеев, Мартос, Козловский. Однако, иностранцы продолжают преобладать. Скульптурные портреты Шубина отличаются реализмом, темпераментом и особой пластичностью. Портреты Голицына, Ломоносова, Орлова, Павла Первого - шедевры не только	3	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

		русской, но и мировой скульптуры . Конец 18 века принес с собой новый стиль в искусстве - классицизм.			
12-16	Архитектура первой половины XIX в.	Архитектура первой и второй половины 19 века в России. Стили, история, архитекторы и памятники российской архитектуры 19 века. Подробнее на The Architect. ... Содержание: Архитектура России первой половины 19 века; Архитектура России второй половины 19 века. ... Первая половина XIX в. в России прошла в обстановке всеобщего подъема, связан он был с Отечественной войной 1812 г. Именно это событие во многом определило как будет развиваться архитектура первой половины 19 века. Перед архитекторами того времени стояли четкие задачи решения градостроительных задач. В Петербурге завершают планирование основных площадей: Дворцовой и Сенатской.	5	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
17-20	Скульптура и живопись второй половины XIX в.	В первой половине XIX века в русскую живопись входит бытовой сюжет. Рождение бытового жанра в русской живописи связано с именем А.Г.Венецианова (1780-1847). Картины Венецианова («На пашне. Весна», «На жатве. ... - 1851 г. - упразднены должности ректора скульптуры и профессора второй степени "по части ваения фигур и орнаментов". - рождение скульптуры реалистического плана. Каменский Ф.Ф. (1838-1913) , бытовые сюжеты. "Мальчик-скульптор" (ГРМ, мрамор, 1866), "Первый шаг (ГРМ, мрамор), портретные бюсты Иванов С.И. (1828-1903) - "Мальчик в бане" (мрамор, ГТГ), Антокольский М.М. (1842-1902) - историческая тематика.	4	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
21-22	Жанровая живопись второй половины XIX в.	Вторая половина XIX века ознаменовалась расцветом русского изобразительного искусства. Оно стало подлинно великим искусством, было проникнуто пафосом освободительной борьбы народа, откликалось на запросы жизни и активно вторгалось в жизнь. ... По-прежнему заключая в себе социально-обличительное содержание, оно приобрело и явственные лирические ноты. ... Своей вершины русская пейзажная живопись XIX в. достигла в творчестве ученика Саврасова Исаака Ильича Левитана (1860—1900). Левитан — мастер спокойных, тихих пейзажей. Человек очень робкий, стеснительный и ранимый, он умел отдыхать только наедине с природой, проникаясь настроением любимейшего пейзажа.	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
23-24	Творчество передвижник	Творчество художников передвижников было простым, и понятным народу. Хотя	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

	ов	картины мастеров, входивших в товарищество, являются шедеврами не только русской, но и мировой культуры. Васнецов и Суриков, и Маковский, Перов и Репин, Серов и Нестеров, Крамской – стали ярчайшими представителями движения передвижников. Русские художники создавали славу культуры России. Передвижники самостоятельно устраивали выставки членов товарищества в различных уголках Российской Империи. Их всегда с нетерпением ждали и тепло встречали. Главная задача выставок была широкая пропаганда искусства. Товарищество сплотило.			работы
25-26	Творчество И.Е. Репина	Творчество Репина. Репин — один из немногих русских художников 19-го века, в творчестве которых нашёл свое выражение героизм русского революционного движения. Репин умел необыкновенно чутко и внимательно увидеть и изобразить на холсте различные стороны русской социальной действительности того времени. Способность заметить робкие ростки нового явления, вернее, даже почувствовать их, определить неясные, мутные, волнующие, мрачные, на первый взгляд, скрытые изменения в общем течении событий — все это особенно ясно сказалось в линии творчества Репина, посвященной кровавому русскому революционному.	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
27-28	Пейзажная живопись второй половины XIX в.	Пейзажная живопись не только отражает познавательную и преобразовательскую деятельность человека, но и сама является средством изучения природы и ее преобразования. Пейзажной живописи доступна огромная выразительность и проникновенность в передаче богатой гаммы человеческих чувств, тончайших оттенков настроений. ... В ней автор попытался осмыслить, что же представляла собой и в целом, и в деталях история русского искусства в XIX. В рамках данной работы рассматривается и пейзажная живопись как неотменная составляющая русской художественной культуры 19 века.	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
29-30	Историческая и батальная живопись второй половины XIX в.	Пейзажная живопись не только отражает познавательную и преобразовательскую деятельность человека, но и сама является средством изучения природы и ее преобразования. Пейзажной живописи доступна огромная выразительность и проникновенность в передаче богатой гаммы человеческих чувств, тончайших оттенков настроений. Пейзажная картина - это сложная система, в которой отражаются особенности восприятия человеком природы, уровень художественного	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

		мышления, эстетические взгляды и общественные отношения. ... - проанализировать становление реалистической пейзажной живописи в России и черты русского пейзажа			
31-32	Творчество В.И. Сурикова	Творчество Сурикова, краткое описание его картин, основные вехи жизненного пути изучаются на протяжении многих лет искусствоведами. Выводы исследований не всегда однозначны, но ясно одно - художник Василий Суриков безусловно является достоянием российской культуры первой величины. Автор ... Мне очень нравятся картины Василия Ивановича Сурикова. Он портретист высокого класса можно рассматривать типаж и видеть их в разных ракурсах. Каждая картина интересна и в них есть историческая правда. "Боярыня Морозова". "покорение Сибири !" "Утро Стрелецкой казни " и так далее	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
33-34	Искусство конца XIX – начала XXв.	Конец XIX—начало XX в. представляет собой эпоху, переломную во всех сферах социальной и духовной жизни. Россия шла к революции. «Мы переживаем бурные времена,— писал В. И. Ленин в 1902 г.,— когда история России шагает вперед семимильными шагами, каждый год значит иногда более чем десятилетия мирных периодов». ... Примат художественных образов и форм, косвенно выражающих содержание современности, над формами ее непосредственного отображения — основная отличительная черта искусства конца XIX—начала XX в. Культура на рубеже веков. Хронологически данный период располагается между началом 90-х годов и 1917 годом.	2	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
35	<i>Повторение</i>		1	5 каб.	Экзамен
		Всего	35		
4 год обучения					
1	Введение	Определение искусства. Средства выражения в искусстве. Предмет «История изобразительного искусства». Значение знаний в области изобразительного искусства. Связь предмета «История изобразительного искусства» с предметами: живопись, рисунок, композиция, скульптура, ДПИ. Значение изобразительного искусства в жизни современного человека. Станковое и монументальное искусства.	1	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
2-5	История изобразительного искусства советского периода. Изобразительное искусство	Великая Октябрьская социалистическая революция; новые задачи и принципы искусства; национализация; Государственный музейный фонд; план монументальной пропаганды; Башня Татлина. Домашнее задание; список использованных источников и литературы. ... Содержание: живопись времени революции и гражданской войны;	4	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

	периода Октябрьской революции и гражданской войны	революционная символика в живописи; проблемы развития живописи 1917-1922 гг.; творчество художников: К.Ф. Юон, А.А. Рылов, Б.М. Кустодиев, К.С. Петров-Водкин, П.Н.Филонов. Домашнее задание; список использованных источников и литературы. ... Советское искусство в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.			
6-10	Искусство 20-х годов	Политический поворот конца 20-х годов сказался и на художественной жизни общества. К этому времени партийные деятели, задававшие тон в литературной политике первых лет советской власти, были почти полностью устранены. Изменилась и концепция политики. На первый план были выдвинуты задачи "консолидации сил", "активизации борьбы против враждебной идеологии в литературе и искусстве", "усиления партийного влияния в организациях писателей и художников".	5	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
11-14	Искусство 30-х годов	Изучаем советскую культуру 30-ых годов. Советская литература в 30-х годах. Советский театр и эстрадная музыка. Киноискусство в СССР. ... Несмотря на тоталитарный контроль государства на все сферы культурного развития общества, искусство СССР в 30 х годах 20 века не отставало от мировых тенденций того времени. Внедрение технологического прогресса, а также новые веяния из запада способствовали расцвету литературы, музыки, театра и кино. Советская литература в 30-х годах.	4	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
15-24	Искусство в период Великой Отечественной войны	Великая Отечественная война открыла взору художника россыпи материала, который таил огромные нравственные и эстетические богатства. Массовый героизм людей дал искусству как человековедению столько, что начата в те годы галерея народных характеров все время пополняется новыми и новыми фигурами. У каждого периода войны были свои задачи, все они требовали безотлагательного решения. Плакат служил средством передачи информации в те районы, в которых не было линий связи, которые были оккупированы, но где действовали советские партизаны.	12	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
25-29	Искусство конца 40-х – начало 80-х годов	Русское искусство 1960–х годов. Живопись «сурового стиля». Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. ... Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современног о искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с	5	5 каб.	Контроль самостоятельной работы

		понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д.Жилинского и др. Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».			
30-34	Декоративно-прикладное искусство советского периода	Советское декоративное искусство. Волгоград. Мамаев курган, 1981 год. На рубеже 70-х годов чаще стали выпускать малыми сериями отдельные образцы и ансамбли предметов, которые имеют характер уникальных произведений: в них отражена и общая стилистическая тенденция развития искусства, и национальное своеобразие школ, и манера того или иного художника. Перспективной была и другая черта советского декоративного искусства - его жанровое многообразие. Постоянно работающие при заводах художники не только следят за массовой продукцией и малыми сериями.	5	5 каб.	Контроль самостоятельной работы
35	<i>Повторение</i>		1	5 каб.	Экзамен
		Всего	35		

Раздел III. Содержание изучаемого предмета

Содержание учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.

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

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

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

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

1 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

4год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Раздел 1

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1. Искусство первобытного общества

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. "Палеолитические Венеры".

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР - Армения, Франция - Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англии - Стоунхендж).

Тема 2. Искусство Древнего Египта

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри). Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле.

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Каапера, скульптурные портреты Сенусерта III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, "Зодчий Хесира", стела Хунена, "Плакальщицы"; росписи из Медума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Тема 3. Искусство Древней Греции

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции.

Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек – мера всех вещей"). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: "Курос" (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке). "Кора" с акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон - "Дискобол", Поликлет - "Дорифор". Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий - ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас - "Менада", Пракситель - "Гермес с Дионисом", Лисипп - "Апоксиомен", Леохар - "Аполлон Бельведерский".

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: "Нина Самофракийская". Продолжение традиций высокой классики: Агесандр (?) - "Афродита Милосская".

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: "Лаокоон". Пергамская школа: "Борьба Афины с гигантами".

Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаюмские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порты, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Ученик должен:

- запомнить основные этапы развития искусства древнего мира;
- усвоить понятие «канон»
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический,

- ионический, коринфский ордер)
- понимать образное содержание ордерной системы
 - понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего Рима
 - знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры.

Раздел 2.

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Храм св.Софии (конструкция, интерьер).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Раздел 3.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ X-XIV вв.

Тема 5. Романское искусство X-XII вв.

Средневековое искусство – искусство эпохи феодальной формации. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров.

Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Тема 6. Готическое искусство XII - XIV вв.

Готика - искусство расцвета средневековых городов-коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент. Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Ученик должен:

- уметь различать памятники романские и готические;

- иметь понятие о синтезе искусств;
- знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.

Раздел 4

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIV - XX вв.

Тема 7. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как "величайший прогрессивный переворот" (Ф. Энгельс). Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Раннее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и ее распространение в итальянской живописи треченто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема.

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: "Давид" и "Кондотьер Гаттамелата". Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре.

Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо - овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры".

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: "Мадонна Бенуа", "Мадонна Литта". Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо: "Портрет Моим Лизы", "Автопортрет".

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от "Мадонны Конестабиле" до "Сикстинской мадонны". Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции; портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: "Пьета", "Давид", "Рабы". Ансамбль капеллы Медичи.

Величайший монументальный фресковый цикл – роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 8. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ван Эйка. Роль П. Брейгеля ("Мужиц-кого") в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

2 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

5 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7—9 лет)*

Тема 9. Искусство Италии XVII в.

Сложность формирования искусства XVII в., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVII в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и "болонской академии". Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Тема 10. Искусство Испании XVII в.

Особенности исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: "Завтрак", "Менины", "Пряхи". Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: "Сдача Бреды".

Тема 11. Искусство Фландрии XVII в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Тема 12. Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней и произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы.

Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Тема 13. Искусство Франции XVII в.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Тема 14. Искусство Франции XVIII в.

Кризис абсолютизма во Франции. основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф.Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара.

Ж.Б.Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: "Прачка". Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж.А.Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Тема 15. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л.Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д.Энгра.

Тема 16. Искусство Англии XVIII - начала XIX в.

Промышленная революция в Англии.

Обличительный характер искусства У.Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д.Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т.Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д.Констебль).

Тема 17. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX в.

Реакционный характер испанского абсолютизма.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов "Капричос".

Тема 18. Искусство революционного романтизма во Франции

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т.Жерико "Офицер конных егерей...", "Плот "Медузы". Э.Делакруа -

глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине "Свобода, ведущая народ" ("28 июля 1830 г."). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Горельеф Ф.Рюда "Марсельеза" ("Выступление добровольцев в 1792 году") на Триумфальной арке в Париже.

Тема 19. Искусство реализма во Франции середины XIX в.

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: "Прачка", "Восстание". Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: "Сборщицы колосьев", "Сеятель". Г.Курбе как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: "Автопортрет в тюрьме". Социальная и политическая заостренность творчества: "Дробильщики камней", "Похороны в Орнане".

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К.Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш.Добиньи).

Тема 20. Искусство импрессионизма

Создание новое: живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э.Мане в развитии реалистически тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: "Завтрак на траве", Портрет Э.Золя". Актуальность и гражданственность графики и акварели Э.Мане: "Гражданская война". "Расстрел коммунаров".

Заостренность характеров в искусстве Э.Дега: "Гладильщицы белья". Композиционное мастерство Дега: "Скачки в Эпсоме", "Голубые танцовщицы". Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм".

К.Моне - вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: "Бульвар Капуцинок в Париже". Серия картин: "Руанский собор".

Значение и обаяние образов О.Ренуара: "Обнаженная", "Портрет артистки Жанны Самари".

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О.Родена. Реалистическая основа творчества влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственность: "Граждане Кале". Стремление к философскому осмыслению действительности: "Мыслитель". Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Тема 21. Искусство постимпрессионизма

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога: "Прогулка заключенных". Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир "детей природы". Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Тема 22. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XX в. Роль Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: "Танец". Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала XX в.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейнлена.

К. Кольвиц - крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Революционный пафос искусства Кольвиц, правдивость и обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: "Старик нищий с мальчиком"; "Девочка на шаре". Обличение античеловеческой сущности фашизма: "Герника". Графика: "Голубь мира", "Лицо мира".

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом.

Образование мирового социалистического содружества.

Борьба двух идеологий в искусстве XX в.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства - Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные проблемы - основное содержание прогрессивного искусства XX в.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье.

Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х. Мура.

Ученик должен:

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
- знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ живописи;
- уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;
- понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи;
- понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;
- иметь представление об основных художественных школах европейского искусства ХУПв.;
- знать творческий путь П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
- усвоить начала сравнительного анализа произведений П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
- научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников XVII в.;
- научиться выявлять поэтичность произведений "малых голландцев";
- уметь выделять основные черты искусства барокко;
- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
- знать основные этапы развития европейского искусства XIX в.;
- знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX в.;
- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для их передачи;
- иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в искусстве XX в.;
- уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников XX в.;
- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;
- знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных художников XX в.

Часть II

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Раздел 5 ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 23. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI -XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии -

главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы "Владимирская богородица"; ее история.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 24. Искусство Владимира-Суздальского княжества XII в.

Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великан Панагия ("Ярославская Оранта").

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 25. Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII в., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. "Св. Георгий" ("Чудо Георгия о змие"), XV в., ГТГ; "Битва суздальцев с новгородцами".

Тема 26. Искусство Москвы XIV - XV вв.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти)-центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублена для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). "Спас Звенигородский". Совершенство композиции и цветового строя "Троицы".

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 27. Искусство Москвы XVI – XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI -XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву"), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век - время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII н. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. "Крутицкий теремок". Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилове, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в.

Новый характер изображения в иконах XVII в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII в.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Ученик должен:

- знать основные этапы развития древнерусского искусства;
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

3 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

6 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7—9 лет)*

Раздел 6

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - НАЧАЛА XIX вв.

Тема 28. Архитектура первой половины XVIII в.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б.Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 29. Скульптура и живопись первой половины XVIII в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре живописи XVIII в. Образ Петра I в творчестве Б.К.Растрелли. Творчество А.М.Матвеева, И.Н.Никитина, А.П.Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В.Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Тема 30. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

Выражение идей просветительства, гражданственности представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова. Расцвет таланта Ч.Камерона, Д.Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 31. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э.Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф.И. Шубина - манера реалистического скульптурного портрета: портреты МВ. Ломоносова, А.М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М.И.Козловского - яркого представителя классицизма: "Памятник А.В.Суворову, "Самсон".

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVII в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру, человека: творчество Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства.

Тема 32. Архитектура первой половины XIX в.

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов.

Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н.Воронихин - Казанский собор, А.Д.Захаров - Адмиралтейство, Т. де Томон - Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И. Росси. Деятельность О.И.Бове и Д.И.Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А.Монферрана - памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Тема 33. Скульптура и живопись первой половины XIX в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П.Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П.Мартос - надгробие С.С. Волконской. Медальоны Ф.П.Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К.Клодта.

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А.А.Челищева, Е.В.Давыдова, А.С.Пушкина. "Автопортрет".

В.А.Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов: "Портрет сына", "Портрет А.С.Пушкина", "Кружевница".

Жанровая живопись. А.С.Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. "Гумно", "Весна. На пашне", "Захарка", "Автопортрет". Венециановская школа. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильв.Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: "Последний день Помпеи", "Всадница", "Портрет А.Н. Струговщикова", "Автопортрет".

Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова -предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX в. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: "Свежий кавалер", "Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Анкар, еще анкор" Портреты кисти Федотова.

Тема 34. Жанровая живопись второй половины XIX в.

Творчество передвижников.

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в.

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

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи - В.Г. Перова. Обличение духовенства: "Сельский крестный ход на пасхе", "Чаепитие в Мытищах". Изображение тяжелой доли русского народа: "Проводы покойника", "Тройка". Портреты Перова как пример психологического социального портрета: "Портрет Ф.М. Достоевского".

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Тематическая картина "Христос в пустыне". Образы крестьян: "Полесовщик".

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г.Г. Мясоедов - "Земство обедает", К.А. Савицкий - "Ремонтные работы на железной дороге"; В.Е. Маковский - "Крах банка", "Свидание"; Н.А. Ярошенко - "Кочегар", "Портрет артистки П.А. Стрепетовой", "Всюду жизнь".

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника-педагога П.П. Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Тема 35. Творчество И.Е. Репина

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии". Историко-революционная тема: "Арест пропагандиста", "Не ждали". Анализ композиции картины "Не ждали". Исторические картины: "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, "Протодьякон". Эскизы портретов к картине "Торжественное заседание Государственного Совета".

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Тема 36. Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского: "Девятый вал". Особенности пейзажей А.К. Саврасова - "Грачи прилетели", "Проселок". Величавость и эпическая широта пейзажей И.И. Шишкина: "Рожь", "Корабельная роща", "Лесные дали". Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева: "Оттепель", "Мокрый луг". Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи: "Ночь на Днепре". Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова: "Московский дворик".

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: "Осенний день. Сокольники", "Березовая роща". Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: "Март", "Золотая осень", "Вечер. Золотой плес", "Над вечным покоем". Идейная значимость картины "Владимирка". Обобщающий образ Родины - "Озеро. Русь". Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 37. Историческая и батальная живопись

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.Н. Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея". Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина "Смертельно раненый", "Апофеоз войны". Прославление героизма русского народа: "Не замай, дай подойти". Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова: "Аленушка", "Богатыри". Обращение к эпосу и истории: "После побоища Игоря Святославича с половцами".

Тема 38. Творчество В.И. Сурикова

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытые активного участия народа в исторических событиях - основная идея исторических полотен Сурикова: "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове". Прославление героизма русского народа: "Переход Суворова через Альпы". Композиционное и колористическое мастерство художника.

Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 39. Русское искусство конца XIX - начала XX вв.

Рост революционного сознания народных масс. Революция 1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России и этот период.

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем". Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г.Л. Гиршман, В.О. Гиршмана, О.К. Орловой, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: "Петр I". Пейзаж: "Заросший пруд. Домотканово", Серов - художник-график.

К.А. Коровин: "Северная идиллия", "Зимой". Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля: "Демон", "Царевна-Лебедь", "Пан". Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников "Мир искусства". Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад "Мира искусства" в развитие русской культуры.

Борьба художников-реалистов с формалистическими группировками в предреволюционные годы. Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна.

Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. "Союз русских художников".

Творчество Н.А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: "Смена", "Шахтерка". Творчество А.Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: "Прачки". Социальные темы в творчестве С.В. Иванова: "Смерть переселенца", "Расстрел, 1905 г."

Расцвет политической сатиры в графике 1905 - 1907 гг.

Историческая скульптура: М.М. Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С. Голубкиной и С.Т. Коненкова.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

Ученик должен:

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в.;
- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма;
- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины XIX в.
- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства XIX в.
- уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй половины XIX в.
- знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.;
- знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве начала XX в.
- понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале XX в. был связан с социальным кризисом в стране;
- понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX в. отражали новое содержание эпохи
- понимать значение русского реалистического искусства
- иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.

4 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

7 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7—9 лет)*

Часть III

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Тема 40. Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Октябрьская революция - начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого.

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор.

Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Тема 41. Искусство 20-х годов

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства", ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий.

Изучение художниками АХРР советской действительности. Борьба АХРР за возрождение реалистической живописи.

Значение станковой картины. Творчество М.Б. Грекова. Картины К.С. Петрова-Водкина "После боя", "Смерть комиссара", А.А. Дейнеки "Оборона Петрограда".

Обращение к образу В.И. Ленина в творчестве И.И. Бродского, А.М. Герасимова.

Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи 20-х годов. Картины Е.М. Чепцова "Заседание сельской ячейки", Б.В. Иогансона "Рабфак идет", Б.Н. Яковлева "Транспорт налаживается".

Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов: С.В. Малютин "Портрет Д.А. Фурманова", Г.Г. Ряжекий "Делегатка", "Председательница".

Развитие пейзажного жанра: А.А. Рылов, А.А. Осмеркин. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Развитие живописи в национальных республиках. Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича.

Историческое и художественное значение скульптурной "Ленинианы" Н.А. Андреева. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И.Д. Шадр. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Т. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Выдающееся произведение советской архитектуры - Мавзолей В.И. Ленина (арх. А.В. Щусев).

Тема 42. Искусство 30 годов

Новое преломление ленинской темы в картинках И.Э. Грабаря - "В.И. Ленин у прямого провода", А.А. Рылов - "В.И. Ленин в Разливе"

Историко-революционная тема в творчестве Б.В. Иогансона: "На старом уральском заводе", "Допрос коммунистов".

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина.

Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. Самохвалова.

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

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи В.К. Былиницкого-Бирули, Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Ведущее значение реалистической книжкой иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной "Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена. Городская архитектура столицы.

Тема 43. Искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского искусства. Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. Утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова.

Отражение массового героизма народа в живописи. А.А. Дейнека - "Оборона Севастополя". А.А. Пластов - "Фашист пролетел", С.В. Герасимов - "Мать партизана". Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин - триптих "Александр Невский". Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского.

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И. Мухиной, Е.В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М.Г. Манизера: "Народные мстители", "Зоя".

Тема 44. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление "Кукрыниксы - "Конец"), прославление мужества и силы духа советского воина (П.А. Кривоногов - "Защитники Брестской крепости", М.А. Савицкий - "Партизанская мадонна"), раскрытие его характера (Ю.М. Непринцев - "Отдых после боя"), воспоминания и размышления (А.И. Лактионов - "Письмо с фронта". А.П. и С.П. Ткачевы - "Между боями", В.Н. Костецкий "Возвращение", В.Е. Попков - "Шинель отца").

Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Графическая серия Б.И. Пророкова "Это не должно повториться!" "Испанский триптих" А.А. Мыльникова.

Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская - "Хлеб", А.А. Пластов - "Ужин трактористов", С.А. Чуйков "Дочь Советской Киргизии", П.Ф. Никонов - "Геологи Творчество В.Е. Попкова, Т.Т. Салахова.

Портрет как создание обобщающего образа современника. П.П. Кончаловский - "Автопортрет в желтой рубашке", П.Д. Корин - "Портрет Кукрыниксов", Д.Д. Жилинский - "Гимнасты".

Развитие жанра исторического портрета в творчестве С.П. Викторова. Его поэтическая трилогия: "Маяковский в мастерской РОСТА", "А. Блок", "Сергей Есенин".

Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов.

Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова - "Хлеб, соль и братина" и А.Ю. Никича - "Завтрак".

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). Монумент В.И. Ленина в Берлине (Н.В. Томский). Памятники: жертвам фашизма в Пирчуписе (скульптор Г.А. Йокубонис), генералу Д.М. Карбышеву (скульптор В.Е. Цигаль), А.С. Пушкину в Ленинграде (скульптор М.К. Аникушин), Карлу Марксу в Москве (скульптор Л.Е. Кербель), В.В. Маяковскому в Москве (скульптор А.П. Кибальников). Станковые работы: С.Т. Коненков - "Автопортрет".

Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С. Пушкина; С.А. Красаускаса - и поэме "Человек" Э. Межелайтиса; Д. А. Шмаринова - к "Войне и миру".

Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, Кремлевский Дворец съездов, здание СЭВа, Олимпийские комплексы в Москве.

Тема 45. Декоративно-прикладное искусство советского периода

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись.

Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву.

Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия из села Балхар в Дагестане.

Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы.

Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора, стекла, металла, пластика. Роль художника в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, заводских станков и т.д.

Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Требования уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

4.2. Формы и методы контроля, система оценок

Программа «Беседы об изобразительном искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ обучающихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

4.3. Критерии оценок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

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

5.2. Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

5.3. Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Раздел VI. Список литературы

6.1. Список учебной литературы

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

6.2. Список методической литературы

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989

12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972