

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.Г. ЭРДЕНКО №1»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
5 (6) лет обучения**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**Учебный предмет
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Старый Оскол, 2015

Принято педагогическим советом МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1» Протокол № 1 от 31.08.2015 г.	Утверждено Приказ № 12.1 от 31.08.2015 г.
---	---

Разработчик: **И.В. Бессонова**, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1»;

Рецензенты: **Л.В. Коратовская, к.п.н., ст.** преподаватель СОФ НИУ «БелГУ»

Н.А. Рощупкина, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1».

Пояснительная записка.

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «История изобразительного искусства» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний в области истории изобразительного искусства;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Цель программы: - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

Задачи программы:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний.

Программа «История изобразительного искусства» для детской школы искусств предусматривает последовательное изучение всеобщей истории искусств в процессе исторического развития человеческого общества, начиная с искусства Древнего мира до настоящего времени. Программа включает основные разделы из истории западно-европейского и русского искусства.

Предмет «История изобразительного искусства» занимает ведущее место в образовательном процессе детской школы искусств и тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Беседы об изобразительном искусстве», «Композиция прикладная».

Срок реализации предмета «История изобразительного искусства» - четыре года (2-5класс) и один дополнительный год (6 класс).

Возраст обучающихся: 11-13 лет – 2 класс, 12-14 лет – 3 класс, 13-15 лет – 4 класс, 14-16 лет – 5 класс, и дополнительный год 15-17 лет – 6 класс.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «История изобразительного искусства» в 2-5 классах - (максимальная учебная нагрузка - 330 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 165 часов, на аудиторные занятия - 165 часов.)

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «История изобразительного искусства» в 6 классе - (максимальная учебная нагрузка – 82,5 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 33 часов, на аудиторные занятия – 49,5 часов.)

Форма проведения учебных аудиторных занятий в 2-5 классах – групповая, в 6 классе – мелкогрупповая. Продолжительность урока в 2-6 классе – 1,5 академических часа (70 минут)

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «История изобразительного искусства»

Результатом освоения программы «История изобразительного искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области истории искусств:

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, тема	Вид учебн ого	Общий объём времени (в часах)
---	----------------------------	---------------	-------------------------------

		занятия	Максим. Учебная нагрузка	Самостоят. работа	Аудитор. занятия
1	2	3	4	5	6
2 класс					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.	Искусство первобытного общества.	1	3	1,5	1,5
2.	Искусство Древнего Египта.	1	9	4,5	4,5
3.	Искусство Древней Месопотамии.	1	3	1,5	1,5
4.	Эгейское искусство.	1	6	3	3
5.	Искусство Древней Греции.	1	12	6	6
6.	Искусство Древнего Рима	1	9	4,5	4,5
7.	Искусство Византии	1	3	1,5	1,5
	Раздел 2. Искусство средних веков в Западной Европе.				
8.	Искусство средних веков в Западной Европе (X-XV вв)	1	9	4,5	4,5
	Раздел 3. Русское искусство XI –XVII вв.				
10.	Искусство Киевской Руси XI- XII вв.	1	6	3	3
11.	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	1	6	3	3
12.	Искусство Новгорода и Пскова XI – XV вв.	1	9	4,5	4,5
13.	Искусство Москвы XIV-XV вв.	1	9	4,5	4,5
14.	Искусство Москвы XVI-XVII вв.	1	9	4,5	4,5
15.	Контрольный урок	1	3	1,5	1,5
	Итого во 2 классе:		100	49,5	49,5
3 класс					
	Раздел 4. Русское искусство XVIII - XIX в.				
1.	Русское искусство XVIII в.(первая половина)	1	6	3	3

2.	Русское искусство середины XVIIIв.	1	6	3	3
3.	Русское искусство последней трети XVIIIв.	1	6	3	3
4.	Русское искусство первой половины XIXв.	1	9	4,5	4,5
5.	Живопись первой половины XIXв.	1	21	10,5	10,5
6.	Русское искусство второй половины XIXв.	1	12	6	6
7.	Передвижники	1	27	13,5	13,5
Раздел 5. Русское изобразительное искусство последней трети 19 в. – н.20 век.					
8.	Живопись к.19 – н.20 век.	1	9	4,5	4,5
9.	Контрольный урок	1	3	1,5	1,5
Итого в 3 классе:			100	49,5	49,5
4 класс					
Раздел 6. Искусство Западной Европы XIV-XX вв.					
1.	Искусство эпохи Возрождения в Италии. Этапы развития.	1	9	4,5	4,5
2.	Искусство Высокого Возрождения XVI век	1	12	6	6
3.	Искусство Италии в XVII в.	1	3	1,5	1,5
4.	Северный Ренессанс XIV – XVIвв.	1	9	4,5	4,5
5.	Испанское искусство XVII в.	1	6	3	3
6.	Фламандское искусство XVII в.	1	6	3	3
7.	Голландская живопись XVII в.	1	12	6	6
8.	Французское искусство XVII – XVIII вв.	1	6	3	3
9.	Искусство эпохи Французской революции.	1	3	1,5	1,5
10.	Испанская живопись конца XVIII – начала XIX в.	1	3	1,5	1,5
11.	Французская живопись первой половины XIXв.	1	9	4,5	4,5
12.	Английская и немецкая живопись к.XVIII – XIX в.	1	3	1,5	1,5
13.	Французская живопись 60-80 гг. XIX в.	1	12	6	6
14.	Скульптура конца XIX – начала XX вв.	1	3	1,5	1,5
15.	Контрольный урок.	1	3	1,5	1,5

	Итого в 4 классе:		100	49,5	49,5
5 класс					
	Раздел 7. Русское изобразительное искусство к.19 – н.20 век.				
1.	Обострение борьбы двух направлений в русской художественной культуре на рубеже XX века.	1	18	9	9
	Раздел 8. Западно-европейское искусство конца XIX – начала XX в.				
2.	Обзор и характеристика основных направлений западноевропейского искусства конца XIX – начала XX в.	1	18	9	9
	Раздел 9. Советское изобразительное искусство				
3.	Советское изобразительное искусство в период 1917-1920гг.	1	3	1,5	1,5
4.	Искусство в период 1921-1932гг.	1	6	3	3
5.	Искусство в период 1933-1941гг. Живопись. Графика. Скульптура.	1	9	4,5	4,5
6.	Советское изобразительное искусство в период 1941- 1945гг. Графика	1	3	1,5	1,5
7.	Советское изобразительное искусство в период второй половины 20 в.(1946 - 1990гг.)	1	6	3	3
	Раздел 10. Мировое изобразительное искусство 20 в.				
8.	Мировое изобразительное искусство 20в. Различные художественные течения.	1	27	13,5	13,5
9.	Мировая архитектура и скульптура 20 в. Различные художественные течения.	1	9	4,5	4,5
	Выпускной экзамен				
	Итого в 5классе:		100	49,5	49,5
	Всего за четыре года		396	198	198
6 класс					
	Раздел 11. Мировое изобразительное искусство к. 20 -21вв.				
1.	Мировое изобразительное искусство к.20 –н.21 вв. Различные	1	15	6	9

	художественные течения.				
2.	Современная мировая архитектура и скульптура к. 20 - н. 21вв. Различные художественные направления.	1	7,5	3	4,5
3.	Современное декоративно-прикладное творчество мастеров России 20 - н. 21вв. Различные художественные направления.	1	17,5	7	10,5
4.	Контрольный урок	1	2,5	1	1,5
	Раздел 12. Художественная культура Белгородской области.				
5.	Художественная культура Белгородской области. Художественные центры и народные промыслы. Художественная культура города Старый Оскол. Художники, народные мастера.	1,2,3	15	6	9
	Раздел 13. Профессиональная ориентация.				
6.	Профориентация. Художественные профессии. Сфера деятельности. Художественное образование в ССУЗ и ВУЗ России.	1	25	10	15
	Выпускной экзамен				
	Итого в 6 классе:		82,5	33	49,5
	Всего за пять лет		478,5	231	227

Вид учебного занятия: (третья графа таблицы) 1- урок, 2-мастер-класс, 3-практическое занятие и др.

Содержание курса

2 класс

(первый год обучения)

Раздел 1. Искусство Древнего мира.

Тема 1.1. Искусство первобытного общества (1,5 ч.).

Происхождение искусства. Его связь с трудовой деятельностью человека. Выразительность рисунков, изображающих животных. Памятники первобытного искусства на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары. Рисунки на скалах Ладожского озера, связанные с поклонением солнцу и охотой.

Памятники первобытного искусства на территории Европы. Росписи Альтемиры (Испания). «Пещеры фон-де-Гом» (Франция). Мегалитические сооружения: дольмены, кромлех в Стоунхендже, менгиры в Бретани.

Тема 1.2. Искусство Древнего Египта (4,5 ч).

Понятие об исторической периодизации Египта. Переход от родового строя к рабовладельческому. Объединение земель долины Нила, образование государства. Положение низших классов египетского общества. Роль знати и жречества. Развитие культовой архитектуры (храмы, пирамиды) и связанных с ней круглой пластики, рельефа и живописи. Основные черты искусства Древнего Египта: повествовательный характер египетского рельефа и связь его с письмом. Условность и плоскостность в изображении человеческой фигуры. Синтез архитектуры и скульптуры в Египетском искусстве. Основные этапы развития египетской архитектуры в Древнем, Среднем и Новом царстве. Пирамиды Древнего царства. Комплекс в Гизе. Скальные гробницы Среднего Царства. Три типа храмов Нового царства. Постепенное нарастание реалистических черт в портретной скульптуре. Статуя фараона Хефрена, Луврский псец. Развитие живописи в период Древнего, Среднего и Нового царства. Росписи гробниц (сцены охоты).

Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии (1,5 ч.).

Сходство и различие искусства народов Передней Азии с искусством Египта. Искусство Ассирии периода расцвета. Клинопись(9-7 вв. до н.э.). Преобладание крепостной и дворцовой архитектуры. Реконструкция дворца Саргона II в Хорсабаде, его композиция. Зиккурат. Восточная форма монументальности. Роль порталной скульптуры. Рельефные фризы дворцов в Нимруде (9 в. до н.э.) и Куюнжике (8-7в. до н.э.). Раненая львица из Куюнжика . Завоевание Двуречья персами. Строительство Вавилона. Общее понятие об искусстве Ахменидов. Стрелки из Суз.

Тема 1.4. Эгейское искусство (3 ч.)

Исторические особенности Эгейской культуры, районы её распространения. Архитектура. Дворец в Кноссе. Его план, интерьеры (тронный зал). Декоративные росписи («Игры с быком», «Дама в голубом»). Дворец в Тиринфе, Мегарон. Циклопические крепостные сооружения в Микенах, Львиные ворота. Керамика и ювелирные произведения. Ваза с осьминогом. Кубки из Вифио. Роль Эгейского искусства в формировании искусства Греции.

Тема 1. 5. Искусство Древней Греции (6 ч.).

Города-государства Древней Греции 7-6 вв. до н.э. Укрепление рабовладельческого строя. Борьба с персами. Возвышение Афин и Спарты. Развитие наук и искусств.

Ордера как основа греческой архитектуры. Реалистические искания греческих скульпторов. «Сокровищница сифновцев» в Дельфах. Метопы храма в Селинунте. Статуи кор. Их роль в украшении портиков. Расцветы греческого искусства в 5 в. до н.э. Ведущая роль афинской демократии. Господство в искусстве 5в. героических идеалов. Перестройка Афин при Перикле – мраморные общественные здания, гавань Пирей, соединённая с городом. Ансамбль Афинского Акрополя. Скульптура 5 вв. до н.э. Творчество Фидия и его школа (Фронтоны Парфенона, статуя Афины, статуя Зевса). Творчество Мирона и Поликлета. Борьба Афин и Спарты за

гегемонию в Греции (Пелопонесская война). Искусство Греции в 4в. до н.э. Упадок афинской демократии. Возвышение Македонии. Монархия Александра Македонского. Рост индивидуалистических тенденций в искусстве 4 в. в противовес героическим гражданским идеалам 5в. Творчество Скопаса, Праксителя, Леохара. Мовзолей в Галакарнассе – надгробное сооружение царя Мовсола. Его декоративное оформление (скульптуры Скопаса, Леохара, Тимофея). Искусство эпохи эллинизма (3-2вв. до н.э.). Падение монархии Александра Македонского. Упадок старых эллинистических центров. Расцвет городских центров Востока. Рост реалистических исканий. Расширение тематики искусства. Александрийская школа. Развитие жанра. Статуэтки рыбаков, нищих, играющих детей. Рельефы на жанровые темы. Статуя Нила.

Родосская школа. Её особенности: стремление к патетике, к внешним эффектам, виртуозность исполнения. «Колосс Родосский», его гибель от землетрясения. Статуя Лаокоона. Группа «Фарнезский бык».

Искусство Пергама. Величественные образы гигантов и богов в рельефах Прегамского алтаря. Статуи галлов.

Тема 1.6. Искусство Древнего Рима (4,5 ч.)

Краткие сведения о первых веках Римской республики. Искусство республиканского Рима. Скульптурные портреты предков. Статуи ораторов, полководцев, задрапированные в тоги. Строгий, суровый стиль искусства этого периода. Завоевание римлян в 3-1 вв. до н.э. Образование Римской империи. Искусство эпохи императора Августа. Перестройка Рима. Создание форумов, мраморных храмов, терм, вилл, «Алтарь мира». Достижения римского инженерного искусства; акведуки, купольные и цилиндрические своды, арки.

Рим при приемниках Августа. Роскошь зданий и храмов. «Золотой дом» Нерона. Интерьеры домов того времени, о которых можно судить по раскопкам Помпейских зданий. Характер помпейских росписей.

Строительство династий Флавиев, отражающее рост могущества Римской империи. Арка Тита. Колизей.

Кризис Римской империи во 2 в. н.э. Восстание в провинциях. Восстание Спартака. Наступление варварских племён. Распространение в Риме суеверий, праздников, связанных с религиями Востока. Появление храмов и статуй богов других народов в Риме (Изиды, Осириса).

Тема 1.7. Искусство Византии (1,5ч.)

Архитектура и строительство в Византии. Императорские дворцы, ипподром, украшенный античными статуями. 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. Абстрактность искусства Византии, подчиненного строгим канонам. Его замедленная эволюция. Завоевание Византии турками в 15в.

Раздел 2. Искусство средних веков в Западной Европе.

Тема 2.1. Искусство средних веков в Западной Европе X-XV вв. (4,5 ч.)

Западная Европа в период феодальной раздробленности.

Ведущее значение архитектуры в искусстве этого времени. Наличие многочисленных местных школ. Реакционная роль католической церкви, требовавшей соблюдения в искусстве абстрактных канонов.

Романское зодчество, его основные конструктивные принципы. Роль декоративной скульптуры, ее религиозная тематика. Проникновение мотивов, связанных с народными повериями. Порталы соборов в Отэне и Муассаке. Строительство замков и городских укреплений.

Расцвет городов-коммун в XIII—XIV вв. Рост королевской власти во Франции. Борьба французских королей и городов с феодалами. Начало объединения французских земель в XIII в. Строительство готических соборов, длившееся десятилетиями и даже веками. Особенности конструкций соборов.

Кельнский собор. Собор Парижской богородицы. Соборы в Реймсе и Страсбурге. Их декоративная скульптура. Широкое распространение в ней фольклорных мотивов: месса Осла (в Страсбургском соборе), времена года (в Парижском соборе). Витражи; эффектное освещение интерьеров, создаваемое ими. Усиление пышности и вычурности в декоративных композициях и орнаментах XV в.

Здания ратуш.

Раздел 3. Русское искусство XI -XVII вв.

Тема 3.1. Искусство Киевской Руси XI- XII вв.(3 ч.)

Международное значение и культурные связи Киевского государства с другими странами, особенно с Византией.

Распространение христианства и его прогрессивное значение. Живучесть народных традиций и сказов о древних богах. Борьба церковной идеологии с язычеством и его отражение в искусстве.

Развитие монументального искусства. Византийские традиции. Самобытность искусства Киевской Руси.

Архитектура. Крепостные сооружения. Церковная архитектура конца X—XI вв. Киевская София (1037). Ее план. Многокупольность. Убранство интерьеров. Мозаики и фрески Киевской Софии (сюжеты, система расположения). Портреты семьи князя Ярослава. Светские и бытовые сюжеты на башнях. Мозаика Дмитриевского (Михайловского Златоверхого) монастыря. «Дмитрий Солунский». Черты русского воина-героя в его образе. Иконопись, книжная миниатюра и другие виды искусства. Икона Владимирской богородицы и ее история. Эмоциональность образа. Высокое живописное мастерство.

Прикладное искусство. Расцвет ювелирного искусства XI—XIII вв.

Значение искусства Киевской Руси для формирования русской, украинской и белорусской художественной культуры.

Тема 3.2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в. (3 ч.)

Распад Киевской Руси на феодальные княжества. Появление местных художественных школ. Сочетание в них киевской художественной традиции с местными особенностями. Общественный строй Владимиро-Суздальской Руси.

Развитие типа одноглавых четырехстолпных храмов. Церковь Покрова на Нерли (1165). Связь архитектуры с пейзажем. Крепостные сооружения Владимира. Золотые ворота (1164). Краткие сведения о Боголюбовском замке (1165—1166). Архитектура последней четверти XII в. Успенский собор (1185—1189).

Дмитриевский собор (1193—1197). Мифологическая тематика в скульптурном декоре.

Недолговечность политического и экономического расцвета Владимирского княжества.

Татаро-монгольское нашествие и его тяжелые последствия для русского народа.

Тема 3.3. Искусство Новгорода и Пскова XI—XV вв. (4,5 ч.)

Особенности общественного и политического строя Новгорода в XI—XII вв. Образование феодально-аристократической республики. Роль веча. Простота, сила, суровость как характерные черты новгородской культуры и искусства. Новгородский кремль, его укрепления.

Новгородская София (1045—1050). Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119, строитель — русский мастер Петр). Церковь Спаса на Нередице (1198), особенности развития четырехстолпного небольшого храма в Новгороде. Данные раскопок.

Экономический расцвет Новгорода в конце XIII и начале XIV вв. Нарастание антифеодального народного движения. Развитие элементов новой городской культуры. Дальнейшее развитие местных черт в искусстве. Появление типа 8-скатного храма и расцвет монументальной живописи во второй половине XIV в. «Спас Преображенья» на Ильине улице (1374). Фрески Феофана Грека в этом соборе. Отступление от канонов Византийской живописи. Стремление к эмоциональности образов. Фольклорный характер Новгородской иконописи XV в.

Гражданская и крепостная архитектура Пскова. Псковские звонницы. Палаты во Пскове. Связь архитектуры с ансамблем города и пейзажем.

Тема 3.4. Искусство Москвы XIV—XV вв. (4,5 ч.)

Возвышение Москвы; ее роль в борьбе за национальную независимость и единство. Общенародный подъем и рост национального самосознания в конце XIV — начале XV в., его отражение в искусстве. Передовая роль московской художественной школы начала XV в.

Строительство и перестройка Московского Кремля в XIV—XV вв.« его план, связь с рельефом местности. Стены и башни. Успенский собор (1475—1479). Интерьер собора. Благовещенский собор (1484—1489). Архангельский собор (1505—1509). Традиции архитектуры Новгорода, Пскова и Владимира, воплощение в постройках Кремля. Грановитая палата (1487—1491). Колокольня Ивана Великого и ее роль в архитектуре Кремля. Творчество Андрея Рублева (ок. 1370—ок. 1430 гг.). Его гуманизм. Исключительное значение работ Рублева в древнерусской живописи. Росписи в Благовещенском соборе Кремля, в Успенском соборе во Владимире. «Троица» — вершина творчества Андрея Рублева. Завершение объединения Руси и свержение татарского ига. Рост международного значения Русского государства.

Тема 3.5. Искусство Москвы XVI—XVII вв.(4,5 ч.)

Образование централизованного русского государства. Успехи просвещения. Строительство Москвы. Палаты бояр. Оборонительные сооружения: Китай-город, Белый город, Земляной город. Городские монастыри-крепости. Возведение крепостей вокруг Москвы. Крепости-монастыри (Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевский). Сооружение башнеобразных каменных храмов-памятников. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Особенности композиции: динамичность, связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного, композиция и группировка архитектурных объемов; декоративное решение (1555 —1560). Связь храма с ансамблем Красной площади. Освобождение русских земель от польских и шведских интервентов. Национальный подъем. Дальнейшее укрепление Московского государства. Рост активности народа. Обострение классовой борьбы. Восстание Степана Разина. Развитие ремесла и торговли. Возрастающее значение светского начала в искусстве, его декоративность и праздничность. Развитие гражданского строительства. Кремлевские терема (1635 —1637). Спасская башня Московского Кремля. Бесстолпные многоярусные храмы конца XVII в. Церковь Покрова в Филях (1694). Особенности плана. Цветовое и декоративное решение. Деревянное зодчество Севера и Средней полосы России. Типы народной архитектуры. Крестьянская изба, ее декор. Шатровые многоярусные и многоголовые храмы. Церковь в Панилове (1600), на Елгомском погосте (1644), в Кижях (1714). Дворец в Коломенском (1667—1681).

Контрольный урок

3 класс

Раздел 4. Русское искусство XVIII - XIX в.

Тема 4.1. Русское искусство XVIII (первая половина) (3ч.)

Образование Российской империи. Значение социальных реформ Петра I. Развитие международных культурных связей.

Резкий перелом в развитии русского искусства и культуры. Освобождение от церковных традиций. Ведущая роль светского искусства.

Основание и строительство Петербурга. Создание городских ансамблей. Новые типы зданий: верфи, арсеналы, правительственные учреждения, загородные дворцы. Деятельность Д. Трезини (ок. 1670—1734). Петропавловский собор, ворота Петропавловской крепости, здание Двенадцати Коллегий.

Возникновение стиля барокко.

Монументальная скульптура К. В. Растрелли (1675—1744). Героизация образа Петра I, «Анна Иоанновна с арапчонком». Декоративные рельефы.

И. П. Зарудный. Иконостас Петропавловского собора.

И. М. Никитин (ок. 1690—1740). Его реалистические искания в создании нового типа русского портрета. «Петр I», «Портрет наполевого гетмана», «Портрет канцлера Головкина».

Дальнейшее развитие портретной живописи. А. П. Антропов (1716—1795). Портреты Измайловой, Петра III.

Тема 4.2. Русское искусство середины XVIII в. (3 ч.)

Национальный подъем русской художественной культуры. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и искусстве.

Расцвет русского барокко. В. В. Растрелли (1700—1771). Зимний дворец. Дворцы Воронцова и Строганова. Решение фасадов; интерьеры. Смольный монастырь. Загородные дворцы, в Петергофе и Царском селе (г. Пушкин). Парковое строительство.

Тема 4.3. Русское искусство последней трети XVIII в. (3 ч.)

Влияние народных восстаний на дворянскую культуру. Крестьянская война под предводительством Пугачева. Значение идей французской буржуазной революции XVIII века для развития русской прогрессивной мысли. Русское «просветительство».

Основание Академии художеств (1757), ее значение.

Формирование стиля русского классицизма, его идейно-художественная сущность.

Архитектура классицизма. Особенности плана, фасада и интерьера.

Строительство здания Академии художеств (А. Кокоринов и В. Деламот).

В. И. Баженов (1738—1799). Проект Кремлевского дворца. Работы в Царицыне. Дом Пашкова в Москве. Строительство Инженерного замка в Петербурге.

М. Ф. Казаков (1738—1812). Его роль в формировании архитектурного облика Москвы конца XVIII века. Здание «Присутственных мест» в Кремле. Дом Долгорукова «Дворянское собрание» (ныне Дом Союзов).

Скульптура второй половины XVIII века.

Расцвет скульптуры: ее связь с архитектурными ансамблями и парками.

Памятник Петру I Э. Фальконе (1716—1791), его мировое значение. Место памятника в городском ансамбле.

Реалистические скульптурные портреты Федота Шубина (1740—1805). Портреты Голицина, Ломоносова, Екатерины II. Острота социальных характеристик.

М. И. Козловский (1752—1802). Его значение в развитии монументальной и декоративной скульптуры. Героический пафос работ конца 90-х годов («Самсон», памятник Суворову).

Расцвет портретного жанра в живописи. Проявление в нем нового понимания личности.

Ф. С. Рокотов (ок. 1732—1808). Лиричность образов. Портреты Струйских, Новосильцовой, графини Санти и других.

Д. Г. Левицкий (1735—1822). Портреты Кокоринова, Демидова, Дидро, отца художника и другие. Их композиционное разнообразие. Выражение в творчестве Левицкого идей передовых представителей дворянской культуры.

Бытовая и пейзажная живопись. Начало развития бытовой живописи. Демократизм ее тематики. Изображение крестьян и нищих в акварелях И. А. Ерменева. Образы крепостных крестьян в жанровых картинах М. Шибанова: «Крестьянский обед», «Свадебный сговор».

Появление пейзажа как самостоятельного жанра в живописи.

Ф. Я. Алексеев (1753—1824). Обращение к мотивам национальной архитектуры.

Тема 4.4. Русское искусство первой половины XIX в. (4,5 ч.)

Отечественная война 1812 года. Общепатриотический подъем.

Отражение в искусстве прогрессивных общественных движений.

Архитектура первой половины XIX века как высшее достижение русского классицизма. Строительство городских ансамблей. Решение проблемы синтеза архитектуры и скульптуры. Монументально-декоративная скульптура, отражающая назначение зданий адмиралтейства, биржи, Горного института и других правительственных и культурных учреждений.

А. Н. Воронихин (1759—1814). Казанский собор, его планировка, колоннады. Горный институт и его декоративная скульптура.

А. Д. Захаров (1761—1811). Адмиралтейство. Место этого здания в развитии градостроительства. Скульптурные композиции.

Строительство после Отечественной войны 1812 года в Москве и Петербурге.

О. И. Бове (1784—1834). Дом Гагариных. Манеж в Москве.

Д. И. Жилярди (1788—1845). Реконструкция здания университета. Совместные работы Жилярди и Григорьева (1782—1868). Работы в Кузьминках.

К. И. Росси (1774-7—1849) и его архитектурные ансамбли. Главный штаб. Михайловский дворец и его окружение. Ансамбль Александрийского театра и улицы Росси в Петербурге.

В. П. Стасов (1769—1849). Павловские казармы. Упадок архитектуры второй половины XIX века. Исаакиевский собор Монферрана — последнее крупное здание классицизма.

Расцвет скульптуры в первой половине XIX века.

И. П. Мартос (1754—1835). Значение памятника Минину и Пожарскому; его место в ансамбле Красной площади.

Образы национальных героев в памятниках Б. И. Орловского (1793—1837); Кутузов, Барклай де Толли.

Ф. П. Толстой (1783—1873), его медальоны, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Последние крупные представители академического классицизма: И. П. Витали (1794—1855) — портреты, надгробия, декоративная скульптура; П. К. Клодт (1805—1867). Кони на Аничковом мосту, памятник Крылову.

Отход от классицизма в ряде произведений этих скульпторов. Кризис академического искусства.

Тема 4.5. Живопись первой половины XIX в. (10,5 ч.)

Интерес к характерным национальным чертам народного быта. Новое понимание личности: интерес к психологической характеристике изображаемых лиц.

Портрет начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века.

О. А. Кипренский (1782—1836). Портреты Швальбе Челищева, Ростопчиной. Героические образы участников Отечественной войны 1812 года. Парадный портрет Давыдова. Работы 20-х годов: портрет Пушкина.

В. А. Тропинин (1776—1857). Портреты Пушкина, сына художника, Булахова. Автопортрет. Мотивы бытового жанра. «Кружевница». Роль Тропинина в формировании Московской реалистической школы живописи.

Жанровая живопись А. Г. Венецианова (1780—1847). Особенности его творческого метода, его значение в развитии реализма. Образы русского крестьянина и родной природы в произведениях: «Гумно», «Захарка», «На пашне», «Весна». Элементы идеализации крепостной деревни. Портреты.

Пейзажная живопись. Сильвестр Щедрин (1791 —1830). Романтический характер его пейзажа. Поиски пленера.

Столкновение принципов классицизма и реалистических исканий в творчестве выдающихся художников этого времени.

К. П. Брюллов (1799—1852). Его значение в развитии русской монументальной живописи. Историческая живопись, акварели, рисунки. Традиции классицизма и черты романтизма, в его творчестве. «Последний день Помпеи». Парадные портреты («Всадница», «Графини Самойловой»). Портреты Кукольника, Струговщикова, Ланчи. Автопортрет.

А. А. Иванов (1806—1858). Сложность его творческих исканий. Ранние произведения. Жизнь в Риме. «Аполлон, Кипарис и Гиацинт», картина «Явление Христа народу», глубина идейного замысла этого произведения. Работа над композицией, этюды фигур, голов и пейзажей, их значение в развитии русского реализма. Кризис мирозерцания художника в конце 40-х годов. Встречи с Гоголем и Герценом. Значение наследия Иванова в истории русского искусства.

Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности как отражение в искусстве идей передовой русской интеллигенции.

П. А. Федотов (1816—1852) как предшественник художников-реалистов второй половины XIX в.; его биографии и этапы творческого развития. Карикатуры и портреты. Сатирический смысл бытовых картин: «Свежий кавалер», «Сватовство майора». Влияние советов Брюллова. «Вдовушка». Работы последних лет жизни. «Анкор, еще Анкор». Рисунки Федотова.

Тема 4.6. Русское искусство второй половины XIX в. (6 ч.)

Общественное движение 60—70-х годов.

Ведущее положение жанровой живописи в 60—80-х годах. Идейная заостренность русского бытового жанра.

Борьба передовых художников за реализм против реакционных принципов академического искусства.

В. Г. Перов (1834—1882) как один из основоположников критического реализма в живописи. Сюжеты из жизни народа: «Тройка», «Проводы покойника», «Утопленница». Жанровые и исторические картины 70-х годов: «Охотники», «Приезд гувернантки», «Пугачев», портреты Островского и Достоевского. Современники Перова: В. В. Пукирев («Неравный брак»), В. И. Якоби («Привал арестантов»), Н. В. Неврев («Торг»), Н. А. Ярошенко («Всюду жизнь»). Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях.

Тема 4.7. Передвижники (13,5 ч)

Конфликт молодых художников со старыми устоями Академии художеств. Уход из Академии 14 оканчивающих курс студентов.

Организация Товарищества передвижных художественных выставок (1871).

Значение Товарищества передвижных художественных выставок.

И. Н. Крамской (1837—1887). Его деятельность как художника, организатора и идеолога передвижников. Портретная живопись; работа над

образами великих русских писателей и художников Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, И. И. Шишкина.

Преобладание крестьянской темы в бытовой живописи 70—80-х годов. И. Н. Крамской («Крестьянин с уздечкой», «Полесовщик»), В. М. Максимов («Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел»), Г. Г. Мясоедов («Земство обедает»), К. А. Савицкий («Ремонтные работы на железной дороге»), Типические образы современников в живописи: В. Е. Маковский («Крах банка», «На бульваре»), Н. А. Ярошенко («Кочегар», «Всюду жизнь», «Заключенный»).

Поддержка передвижников В. В. Стасовым. Роль Стасова в развитии русского искусства. Создание П. М. Третьяковым национальной художественной галереи.

Пейзажная живопись.

Романтизм в ранних произведениях И. К. Айвазовского (1817—1900): «Девятый вал». Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море»).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

К. Саврасов (1830—1897); «Грачи прилетели».

Эпические пейзажи И. И. Шишкина (1832—1898).

«Рожь», «Корабельная роща» и др.

Новое понимание роли света в работах А. И. Куинджи (1842—1910): «Березовая роща», «Ночь на Днепре», «Днепр утром».

И. Е. Репин (1844—1930). Великий русский художник-реалист. Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира». «Бурлаки», идейный смысл этой картины, история ее создания. «Крестный ход в Курской губернии». Обращение к историко-революционным темам: «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Митинг у Стены коммунаров». Историческая живопись: «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы», история создания этой картины. Портреты Мусоргского, Стасова, артистки Стрепетовой. «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского и мирового искусства.

Н. Н. Ге (1831—1894). «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе»; драматизм исторического сюжета; тема борьбы реакционных и прогрессивных сил. Портретная живопись; портреты А. И. Герцена и Л. Н. Толстого. Автопортрет.

В. В. Верещагин (1842—1904). Его место в развитии русского батального жанра. Антивоенное обличительное значение таких картин, как «Апофеоз войны», «Представляют трофеи», «Смертельно раненый». Создание героического образа русского солдата. Пейзаж и архитектура Востока в живописи Верещагина.

В. И. Суриков (1848—1916). Великий русский исторический живописец. Его новаторство в области монументальной исторической картины. Народ как главный герой произведений Сурикова. Драматические события русской истории в его картинах: «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове»,

«Боярыня Морозова». Тема героизма русского народа: «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы». Выдающееся место Сурикова в русской и мировой живописи XIX века.

В. М. Васнецов (1848—1926). Ранние жанровые картины. Обращение к народному эпосу, к сказке. «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Аленушка». «Три богатыря». История этой картины.

Скульптура. Упадок монументально-декоративной скульптуры в 1860—1880 годы. Распад синтеза архитектуры и скульптуры.

Реалистические искания скульпторов второй половины XIX века. М. М. Антокольский (1843—1902). Историческая тема в его скульптуре: «Иван Грозный», «Петр I», «Нестор-летописец», «Ермак».

Раздел 5. Русское изобразительное искусство последней трети 19в. – н.20 век.

Тема 5.1 Живопись последней трети 19 в.– н.20 век.(4,5 ч.)

С. В. Иванов (1858—1910). Крестьянская, историческая и революционная тематика: «Переселенцы», «Расстрел».

П. А. Касаткин (1859—1930). Индустриальный пролетариат и его революционная борьба в картинах «Углекопы. Смена», «Шахтерка».

А. Е. Архипов (1862—1930). Его бытовая живопись: «На Оке», «Обратный», «Прачки».

В. А. Серов (1865—1911). Новаторство живописных средств ранних портретов: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Глубина психологических и социальных характеристик в портретах Горького, Ермоловой, Левитана. Особенности парадного портрета «Князь Юсупов». «Графиня Орлова». Серов и события 1905 года. Рисунки Серова. Иллюстрация к басням Крылова. Исторические композиции («Петр I на строительство Петербурга»).

Контрольный урок

4 класс

Раздел 6. Искусство Западной Европы XIV-XX вв.

Тема 6.1. Искусство эпохи Возрождения в Италии. Этапы развития (4,5 ч.)

Политическая самостоятельность городов Италии; их значение как экономических и культурных центров.

Гуманизм искусства эпохи Возрождения. Три этапа его развития в XIV—XVI в. (треченто).

Джотто (1276—1337) — предвестник художников. Возрождения. Его росписи капеллы дель-Арена в Падуе.

Искусство XV века (кватроченто). Изучение перспективы, законов светотени, анатомии человека. Распространение храмов центрально-купольного типа. Строительство дворцов (палаццо). Использование строительных традиций готики и античности.

Брунеллески (1377—1446). Купол флорентийского собора. Палаццо Питти, палаццо Строцци. Оформление интерьера палаццо. Орнамент.

Усиление самостоятельной роли скульптуры и ее связь с архитектурой.

Донателло (1386—1466) — мастер монументально-декоративной скульптуры и реалистического скульптурного портрета. Статуи св. Георгия, «Цукконе». Конная статуя кондотьера Гаттамелаты («Пестрой кошки») в Падуе.

Монументальные росписи дворцов и храмов.

Мазаччо (1401—1428). Его реалистические искания. Фрески капеллы Бранкаччи (Флоренция).

Сандро Боттичелли (1444—1510). Отражение в его творчестве трагедии родного города. Утонченность, хрупкость созданных им образов. «Весна», «Рождение Венеры», «Саломея», «Покинутая».

Вероккио (1435—1488). Статуя Коллеони.

Тема 6.2. Искусство Высокого Возрождения XVI век (6 ч.)

Борьба итальянского народа за национальную независимость против иноземных вторжений. Политическая раздробленность Италии как препятствие к победе над захватчиками. Усиление папства. Строительство Рима. Браманте. Строительство собора св. Петра. Палаццо Фарнезе.

Палладио (1518—1580). Вилла Ротонда. Палаццо Валь-морано. Труды Палладио в области теории архитектуры.

Достижения реализма в период Высокого Возрождения. Отражение идеала гармонической человеческой личности в творениях великих мастеров.

Леонардо да Винчи (1452—1519). Его значение как ученого, мыслителя, художника. Роспись «Тайная вечеря» в монастыре Санта-Мария, в окрестностях Милана. «Джоконда». «Мадонна Бенуа». Рисунки Леонардо.

Рафаэль (1483—1520) как основатель классической римской школы живописи. Раннее творчество. Влияние умбрийских живописцев. Поиски монументальных форм. Росписи в Ватикане, Сикстинская Мадонна. Портреты Рафаэля.

Творчество Микеланджело (1475—1564). Связь его исканий с патриотическими и гражданскими идеалами. Давид. Росписи Сикстинской капеллы. Скульптура гробницы Юлия П. Трагические мотивы в произведениях позднего периода. Скульптура гробницы Медичи. «Пьета». Микеланджело — архитектор. Купол собора св. Петра в Риме. Площадь Капитолия.

Искусство Высокого Возрождения в Венеции. Своеобразный облик города. Собор и площадь св. Марка. Дворец Дожей.

Венецианская школа живописи. Особенности колорита венецианских художников. Джорджоне(1477-1510), «Юдифь», «Гроза», «Сельский концерт», «Спящая Венера»

Тициан (1477—1576). Многогранность его творчества. Мифологические темы. «Венера Урбинская» Портреты, глубина характеристик, данных художником. Портрет Карла V, портрет папы Павла III, Пьетро Аретино. Усиление трагических мотивов в последние годы творчества. Тема страдания и гибели героя — «Пьета», «Св. Себастьян», «Бичевание Христа».

Декоративные росписи венецианских художников.

Композиции Паоло Веронезе(1528-1588) во дворце Дожей.

Росписи Якопо Робусти Тинторетто(1518-1594) в скуола ди Сан Рокко и скуола ди Сан Марко.

Тема 6.3. Искусство Италии в XVII в. (1,5 ч.)

Усиление феодально-католической реакции. Стиль барокко. Характер планировки и декоративного оформления зданий в стиле барокко. Его пышность, вычурность, отсутствие ясных конструктивных решений. Церковь Сан Винченцо в Риме (архитектор Мартино Лунги) как пример архитектуры барокко.

Новые принципы планировки города. Создание монументальных ансамблей. Загородные дворцы и парки.

Лоренцо Бернини(1598-1680) — архитектор и скульптор. Строительство колоннады собора св. Петра в Риме. Лестница в Ватикане («Скала Реджиа»). Скульптурные работы Бернини: Давид, портреты кардинала Боргезе, Людовика XIV.

Микеланджеле Мерези де Караваджо (1573-1610) Живопись. Караваджизм.

Тема 6.4. Северный Ренессанс XIV – XVI вв. (4,5 ч.)

Нидерландское Возрождение. Книжная миниатюра, живопись братьев Губерта и Яна Ван Эйков., Ван дер Вейден. Творчество Иеронима Босха (1450-1515).

Питер Брейгель Старший.(1525/30 -1569). «Охотники на снегу», цикл «Времена года», «Слепые».

Искусство Германии XIV -XV вв. (1,5 ч.) Живопись, графика художника Немецкого Возрождения Албрехта Дюрера (1471-1528). Портреты, библейский жанр. Гравюры . Матиас Грюневальд (1475-1530), Ганс Гольбейн Младший(1497-1543),

Лукас Кранах (1472-1553).

Тема 6.5. Испанское искусство XVII в. (3 ч.)

Реакционный характер монархии и католической церкви. Народные основы испанского искусства.

Творчество Эль-Греко (ок. 1541—1614). Эпоха Возрождения в Испании. Трагический характер его образов. «Погребение графа Оргаса». Портреты Эль-Греко.

Хусепа Рибера (1591-1652) Стиль барокко. «Св. Себастьян», «Хромоножка»
Веласкес (1599 — 1660). Реалистический характер его творчества. Исторический жанр. «Сдача Бреды». Портреты Веласкеса. «Менины». «Пряхи»

Бартоломео Эстебан Мурильо (1618-1682), живопись, библейский жанр.

Тема 6.6. Фламандское искусство XVII в. (3 ч.)

Нидерландская революция XVII века. Размежевание Голландии и Фландрии. Сохранение на юге испанского владычества. Народные реалистические традиции фламандской живописи XVII века.

Питер Пауль Рубенс (1577—1640). Стремление выразить изобилие и несокрушимость жизненных сил природы в натюрмортах, пейзажах, сценах охот. «Охота на кабана», «Персей и Андромеда». Портреты Рубенса: «Шубка», «Портрет дочери», «Портрет камеристки».

Творчество братьев Питера Брейгеля Младшего («мужицкого») и Яна Брейгеля («бархатного»)

Антонис Ван Дейк (1599-1614), живопись. Франс Снайдерс (1579-1657) , знаменитые «Лавки» Снайдерса.

Тема 6.7. Голландская живопись XVII в. (4,5 ч.)

Значение традиций нидерландской революции в голландской культуре.

Портреты Ф. Хальса: «Цыганка», «Шут», «Малле Баббе». Их выразительность, оптимизм, демократичность.

Бытовой жанр, пейзаж и натюрморт в голландской живописи.

Развитие национального пейзажа. Особенности его композиции и тональности. Пейзажи Ян Ван-Гойена. Создание «пейзажа настроения».

Якоб ван Рейсдаль (1629—1689). «Болото», «Еврейское кладбище».

Ян Порселис (1584-1632) маринист. Альберт Кейп.

Разносторонность жанровых сцен голландских художников. Изображение жизни крестьян у Остаде, у Яна Стена (1626-1679), зажиточных горожан у Герарда Терборха (1617-1681), Питер Де Хох «Дворик», Габриэль Метсю (1629-1667)

Делфтская школа живописи. Карел Фабрициус, Эммануэль де Вите. Поттер. «Сон охотника». Вермеер Дельфтский. Демократический характер его творчества. «Девушка с письмом», «У сводни», «Смеющаяся девушка и солдат».

Натюрморты. Питер Класс (1597 -1661), Виллем Хеда (1594-1680/82), Калф и др.

Рембрандт (1606-1669). Гуманизм и психологическая глубина образов. Основные этапы творчества. Групповые портреты, «Урок анатомии доктора

Тулупа», «Автопортрет с Саскией», «Флора», «Ночной дозор», «Святое семейство», «Титус», «Блудный сын». Портреты 50-60 годов. Офорты Рембрандта.

Тема 6.8. Французское искусство XVII – XVIII вв. (3 ч.)

Караваджизм. Жорж де Латур (1593-1652)

Завершение централизации Французского государства. Абсолютизм Людовика XIV. Основание Академии художеств.

Французский классицизм XVII века.

Николо Пуссен (1594-1665), живопись, «Пейзаж с Полифемом», «Царство Флоры», «аркадские пастухи».

Клод Лорен (1600-1682). Живопись, пейзажный жанр.

Строительство дворцов. Здания и парки Версаля. Перестройка Лувра.

Кризис дворянской культуры в конце XVIII века. Упадочный характер придворного искусства конца XVIII века.

Стиль рококо. Архитектура дворцов. Расцвет декоративного искусства. Распространение фарфора.

Живопись

Жан Антуан Ватто (1684-1721) «Жиль», Франсуа Буше (1703-1770), Жан Оноре Фрагонар (1732-1806) Живопись.

Реализм. Творчество Жана Батиста Симеона Шардена (1699-1779) живопись, натюрморты, бытовой жанр «Молитва перед обедом»

Тема 6.9. Искусство эпохи Французской революции. (1,5 ч.)

Французская буржуазная революция 1789 года. Острая борьба художественных течений. Расцвет политической карикатуры.

Революционный классицизм Жак Луи Давида (1748-1825). Его близость к якобинцам. Тема гражданского подвига в исторических картинах Давида. «Клятва Горациев», «Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата». Портреты Давида.

Классицизм. Жан Огюст Доменик Энгр (1780-1867)

Тема 6.10. Английское искусство (1,5 ч.)

Эпоха Просвещения. Живопись, графика. Уильям Хогарт (1697-1764)

Синтементализм. Живопись Томаса Гейнсборо (1727-1788) портреты «Портрет Сары Сидонс», пейзажи, Джошуа Рейнольдса (1723-1792), портреты «Сара Сидонс в образе музы трагедии» и др., портреты Джоржа Ромни (1734-1802), серия «Леди Гамильтон» и др.

Тема 6.11. Испанская живопись конца XVIII – начала XIX в. (1,5 ч.)

Творчество Гойи (1746—1828). Семейный портрет Карла IV. Графика. Гротеск и фантазия в работах Гойи. Патриотизм художника. Серия «Ужасы или несчастья войны», «Заключенные», «Расстрел».

Тема 6.12. Французская живопись первой половины XIX в. (4,5 ч.)

Революция 1830 года во Франции. Ее влияние на творчество лучших художников этой эпохи. Обращение к национальной культуре, к историческим темам.

Увлечение драматическими сюжетами, связанными с битвами, борьбой со стихиями природы, столкновением человеческих страстей. Понятие о **романтизме** в искусстве.

Эжен Делакруа (1798—1863) как глава романтической школы. Его роль в развитии исторической картины. Революционная тематика Делакруа. «Хиосская резня», «Свобода, ведущая народ на баррикаду 28 июля 1830 г.», «Въезд крестоносцев в Константинополь», «Ладья Данте».

Теодор Жерико (1791—1824). «Раненый кирасир», «Плот Медузы», эскизы к этой картине.

Революция 1848 года во Франции и ее подавление. Дальнейшее развитие революционного движения. Парижская коммуна. Критический реализм в живописи XIX века.

Оноре Домье (1808—1879). Его политические карикатуры: «Законодательное чрево», «Гаргантюа», «Люди юстиции». Сатира на нравы буржуазного общества: «Добрые буржуа».

Создание героического образа рабочего; «Рабочий на страже печати». Живопись Домье. Сочувствие людям из народа: «Прачка», «Вагон третьего класса», «Восстание». Черты трагизма в поздних произведениях. Серия «Дон-Кихот».

Франсуа Милле (1814—1875). Поэтическое изображение крестьянского труда: «Сеятель», «Собирательницы колосьев», «Человек с мотыгой».

Гюстав Курбе (1819—1877) как глава реалистической школы. «Человек с трубкой», «Каменщики». Пейзажи Курбе.

Тема 6.13. Английская и немецкая живопись XVIII-XIX вв. (1,5 ч.)

Классицизм. Джон Констебл (1776-1837), живопись, пейзажный жанр,

Романтизм Джозеф Мелорд Уильям Тёрнер (1775-1851), живопись, пейзажный жанр, мифологические и жанровые сцены. **Немецкий романтизм**

Каспар Давид Фридрих (1774-1840), пейзажи.

Братство «прерафаэлитов», 1848 г., Джон Рескин (1819-1900), Данте Габриэль Росетти (1828-1882), Э.К. Берн-Джонс (1833-1898) - тяготение к **символизму**.

Холман Хант (1827-1910), Д.Э. Миллес (1829-1896), Уильям Моррис (1834-1896), график Обри Бердслей (1872-1898).

Тема 6.14. Французская живопись 60-80 гг. XIX в. (7,5 ч.)

Разгром Парижской Коммуны и постепенная утрата искусством социально заостренной тематики. Начало кризиса буржуазной культуры и искусства. Ведущая роль пейзажной живописи во французском искусстве второй половины XIX века. Проблема пленера. Развитие городского пейзажа. Общее понятие об **импрессионизме**.

Эдуард Мане (1832—1883). Особенности его творческого метода. Акварель «Расстрел коммунаров», литография «Гражданская война 1871 года».

Переход к импрессионизму (1874 -1886, Франция). Отказ от социальной тематики в картинах Э. Мане. «Завтрак на траве», «Бар в Фоли-Бержер».

Клод Моне (1840—1926). Решение пленера и света в его картинах. «Руанский собор», «Скала в Бель-Иле», «Бульвар Капуцинок в Париже».

Эдгар Дега (1834—1917). Острота характеристик в его картинах. Умение жестом, общим обликом фигуры передать настроение и душевный склад изображаемого человека. «Гладильщицы», «Портрет графа Лепика». Тема балета в творчестве Дега.

Огюст Ренуар (1841—1919). Портрет артистки Самари, «Коко», «Ложа».

Ограниченность импрессионизма. Стремление импрессионистов передать субъективное впечатление от окружающей действительности. Отказ от тематики, обобщающей явления жизни.

Касса, Морисо, К. Писарро.

Нарастание формалистических тенденций в европейской живописи конца XIX века.

Постимпрессионизм (80 -90-е годы 19 в., главным образом Франция)

Поль Гоген, Ван Гог, Ж. Сёра, Поль Сезанн (1839—1906). Его пейзажи и натюрморты. Особенности композиции в картинах Сезанна.

Графика. Тулуз -Лотрек

Символизм (90-е годы 19 в., международное течение главным образом Франция) П. Гоген, Муро, Э.Мунк, Пюви де Шаванн, Редон.

Пуантилизм (середина 80-х 90 годы 19 в., главным образом Франция)
Кросс, Ж.Сёра, П.Синьяк.

Примитивизм (середина 80-х 90 годы 19 в., Франция) Анри Русо.

Тема 6.15. Скульптура конца XIX – начала XX вв. (1,5 ч.)

Огюст Роден (1840—1917). Реалистическая основа его творчества. Противоречивость исканий Родена. «Бронзовый век», «Граждане города Кале», «Мыслитель». Портреты писателей В. Гюго и О. Бальзака. Другие французские художники- импрессионисты, выполнившие скульптурные работы (Дега, Синьяк, Сёра)

К. Менье (1831—1905). Его монументальные произведения на темы индустриального труда. «Антверпенский грузчик», «Памятник труду».

Контрольный урок

5 класс

Раздел 7. Русское изобразительное искусство к.19 – н.20 век.

Тема 7.1. Обострение борьбы двух направлений в русской художественной культуре на рубеже XX века.(9 ч.)

И. И. Левитан (1860—1900). Творчество Левитана — вершина в развитии русского национального пейзажа. Раскрытие настроения художника в характере изображения природы: «Вечер на Волге», «После дождя»,

«Вечерний звон», «Летний вечер». «Владимирка». Образ русской природы в пейзажах Левитана.

М. А. Врубель (1856—1910). Реалистические основы и субъективные искания в его произведениях. Фантастика Врубеля («Пан», «Демон», «Сирень»). Монументально-декоративная живопись. Особенности художественной формы (трактовка объема, красочная гамма). Врубель-портретист: «Автопортрет», портрет Мамонтова, портрет жены художника на фоне березок. Рисунки Врубеля к «Демону» Лермонтова.

Объединение художников «Мир искусства». Уход от тем современной русской действительности. Культ искусства прошлого в произведениях А. Н. Бенуа (1870—1960), Л. С. Бакста (1866—1924), К. А. Сомова (1869—1939), Е. Е. Лансере (1875—1946). Противоречия в творчестве этих художников. Ограниченность их творческих поисков при высоком мастерстве исполнения. Работы Добужинского, Бакста, Головина, Остроумовой-Лебедевой как театральных декораторов и графиков.

Усиление формалистических тенденций в искусстве 1906 —1917 годов. Выставка «Голубой розы», «Бубнового валета» и другие. Прогрессивное демократическое течение в искусстве начала XX века. «Товарищество передвижных выставок», «Союз русских художников».

Расцвет политической сатиры в графике 1905—1907 годов.

Реалистические традиции в пейзаже (Юон, Грабарь, Рылов, Бакшеев).

Раздел 8. Западно-европейское искусство конца XIX – начала XX в.

Тема 8.1. Обзор и характеристика основных направлений западноевропейского искусства конца XIX – начала XX в. (9 ч.)

Характеристика в общих чертах западноевропейское и американское искусство XX века. Развитие формалистических течений. Прогрессивные художники в странах Западной Европы. Противоречия в их творчестве. Участие в борьбе за мир. Работы П. Пикассо (Франция), Р. Гуттузо (Италия), Р. Кента, Р. Сойера (США).

Кубизм (1907 – начало 20-х годов, Париж, Франция) Брак, Делоне, Грис, Лоренс, Леже, Липшиц, Пикассо. Аналитический кубизм, синтетический кубизм.

Фовизм (1905 – 1910 гг., Франция), Дерен, Дюфи, Матисс, Фламинк, Ван Донген.

Экспрессионизм (1905 – начало 20-х годов, Германия и Австрия), Хекель, Явленски, Кандинский, Кишнер, Кокошка, Кольвиц, Марк, Мейднер, Нольде, Шиле, Шмидт-Роттлуф.

Группа «Наби» - пророки (символисты) Боннар и др.

Футуризм (1909 1914 гг., Северная Италия) Балла, Боччони, Кара, Северини.

Орфизм (1912-1913 гг., Франция) Делоне, Делоне-терк, Купка.

Супрематизм (1913 – начало 20-х годов, Россия) К.Малевич.

Вортицизм (1910-1914 г., Великобритания) Бомберг, Льюис, Робертс, Уодсворд.

Раздел 9. Советское изобразительное искусство

Тема 9.1. Советское изобразительное искусство в период 1917-1920гг.(1,5 ч.)

Первые мероприятия Советской власти в области искусства, забота об охране памятников искусства. Национализация музеев и дворцовых собраний. Интенсивность художественной жизни этих лет (выставки, дискуссии, конкурсы). Претензии художников-формалистов на новаторство в искусстве. Отрицание ими культуры прошлого.

Ведущее значение агитационно-массового искусства. Его многообразие: плакаты, «Окна РОСТА», росписи агитпоездов, оформление городов в дни революционных праздников.

Развитие политического плаката. Плакаты Д. Моора (1883—1946). Высокая идейность его работы. Лаконизм изобразительных средств. Плакат «Ты записался добровольцем?». Антирелигиозная сатира Моора. Художественные особенности его работ (острый, угловатый рисунок, контрастное сопоставление черного и белого и т. д.).

Сатирические плакаты В. Дени (1893—1946) Тяготение к подробному рассказу, преувеличенным деталям. Острота и меткость карикатур Дени.

«Окна сатиры» РОСТА как сильнейшее оружие политической агитации. Большая, по сравнению с плакатом, конкретность содержания; широкое применение «серий» рисунков, дающих последовательный рассказ. Размножение «Окон» через трафарет. Работы В. Маяковского. Участие В. Черемных в выпуске «Окон».

Первые произведения живописи на революционные темы. М. Владимиров «Долой орла!», А. Моравов «Комитет бедноты». Аллегорические решения в картинах Б. Кустодиева «Большевик», К. Юона «Новая планета».

Тема 9.2. Искусство в период 1921-1932гг. (3 ч.)

Образование СССР (1922 год). Соревнование многочисленных творческих групп и направлений в искусстве 1920-х годов: АХРР, ОСТ, «Бытие», «Общество им. Куинджи» и другие. Различное понимание ими путей развития советского искусства.

Борьба АХРР (ассоциация художников революционной России) против влияния упадочного буржуазного искусства, за возрождение реалистической сюжетной картины. Участие в АХРР художников старшего поколения (А. Архипов, С. Малютин, Н. Касаткин и другие). Успех АХРР у трудящихся.

Ликвидация художественных группировок. Организация творческих союзов. М. Греков (1882—1934). Его картины, рассказывающие о мужестве и стойкости молодой Красной Армии. «Тачанка», «Бой под Егорлыкской», «Атака под Батайском».

Картины Грекова «Трубачи первой конной», «На Кубань» (начало 30-х годов) и другие. Работа Грекова над панорамой Перекопских боев.

И. Бродский (1884—1939). Обращение художника в важнейшим темам в жизни страны. Многогранность творческих интересов мастера. Создание

многочисленных пейзажей, разнообразных графических произведений. Портреты Бродского.

Возрождение и развитие реалистических традиций в портретах, исполненных советскими художниками. Портреты С. Малютина («Д. Фурманов», «М. В. Нестеров» и другие).

Портреты В. Мешкова («С. М. Буденный», «В. Р. Менжинский»).

Создание Ф. Богородским серии портретов беспризорников. Правдивость этих картин, проникнутых сочувствием к осиротевшим детям.

Творчество И. Машкова. Натюрморты говорящие об оптимизме художника, о его восхищении щедрым изобилием красок и форм природы.

Творчество К. Петрова-Водкина . Натюрморты. Их декоративность, необычность композиции, подчеркнутая объемность предметов («Натюрморт с селедкой», «Утренний натюрморт»).

Графика. Иллюстрации художников Е. Лансере, Д. Кардовского, Б. Кустодиева.

Гравюры А. Остроумовой-Лебедевой, И. Павлова.

Скульптура. Творчество Н. Андреева (1873—1932). Историческая и художественная ценность памятника А. Н. Островскому.

Развитие портретной скульптуры.

Работы А. Голубкиной, В. Лишева, В. Домогацкого, С. Лебедевой.

Тема 9.3. Искусство в период 1933-1941гг. Живопись. Графика. Скульптура.(4,5 ч.)

1930-е годы — годы первых пятилеток, период гигантского размаха социалистического строительства в нашей стране.

Формирование социалистического реализма как основного творческого метода советского искусства. Борьба с пережитками формализма и натурализма в советском искусстве.

Творчество Б. Иогансона (род. 1893). Его выдающаяся роль в развитии историко-революционной живописи. Картины «Допрос коммунистов», «На старом уральском заводе».

Творчество А. Герасимова (1881—1963). Портреты Герасимова.

А. А. Дейнека (род 1899). Формирование художника в 20-х годах. Картина «Оборона Петрограда», ее чеканный ритм, выразительность при скупости цветовой гаммы.

Работы 30-х годов. Тема спорта. Картины «Бег», «Будущие летчики». Серия рисунков, исполненных во время поездки в Италию, Францию, Америку.

Развитие портрета в 1930-е годы.

М. В. Нестеров (1862—1942). Перелом в мировоззрении художника в советское время. Создание галереи портретов деятелей советской культуры: скульптора И. Д. Шадра, академика И. П. Павлова, хирурга С. С. Юдина, скульптора

В. И. Мухиной. Особенности композиции этих портретов. Влияние Нестерова на творчество советских портретистов.

Портреты П. Корина (род. 1892): «А. М. Горький», «Актер Л. М. Леонидов», «В. И. Качалов».

Старейшие русские пейзажисты: А. Рылов, В. Бялыницкий-Бируля, К. Юон, И. Грабарь, Н. Крымов, М. Сарьян и другие.

Обращение художников-пейзажистов к индустриальным мотивам.

Графика 1930-х годов

Кукрыниксы (М. Куприянов, Н. Крылов, Н. Соколов). Своеобразие их коллективного творчества. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к роману Горького «Жизнь Клима Самгина». Значение замечаний Горького в работе художников. Иллюстрации к рассказам Чехова.

Е. Кибрик (род. в 1906 г.). Иллюстрации к повести Р. Роллана «Кола Брюньон». Р. Роллан о работах Кибрика. Иллюстрации к роману Шарля де-Костера «Тиль Уленшпигель». Процесс работы. Зарисовки «сцен по Костеру», исполнявшихся актерами — друзьями художника.

К. Рудаков. Его иллюстрации к роману Тургенева «Дворянское гнездо». Иллюстрации к рассказам Мопассана. Иллюстрации к детским книгам (Андерсен «Сказка о Дюймовочке» и другие).

В. Фаворский. Ксилография — излюбленная техника художника. Глубокое проникновение в мир литературных образов. Тонкое понимание специфики исполнения иллюстраций (связь рисунка с листом, с текстом). Иллюстрации к рассказам М. Пришвина, к «Лирике» Гете, к рассказам П. Мериме. Портретные работы: «Ф. М. Достоевский», «Пушкин-лицеист».

Скульптура 1930-х годов

Творческое содружество скульпторов и архитекторов в оформлении станций Московского метрополитена, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, канал Волга — Москва.

Творчество В. И. Мухиной (1889—1953). Освобождение от условной экспрессии и скованности ранних работ. Создание группы «Рабочий и колхозница» для павильона Международной выставки в Париже (1937 год).

Статуя М. Горького, выполненная для памятника писателю в г. Горьком. Мухина как портретист. Портреты сына, доктора А. А. Замкова, архитектора С. А. Замкова и другие.

Скульптурные портреты С. Лебедевой.

Творчество М. Манизера (1891—1966). Памятники В. И. Чапаеву, Т. Г. Шевченко.

Тема 9.4. Советское изобразительное искусство в период 1941- 1945гг. Графика. (1,5)

Роль искусства в годы Отечественной войны. Художники-фронтовики. Художники студии им. Грекова в годы войны. Поездки на фронт мастеров искусства.

Графика 1941—1945 годов

Мобилизующая роль плаката. Героический и сатирический типы плакатов. «Окна ТАСС», продолжавшие традиции «Окон сатиры» РОСТА.

Сатирические работы Кукрыниксов, Б. Ефимова, Д. Моора.

Станковая графика. Создание серий рисунков, отражающих события военных лет: «Не забудем, не простим» Д. Шмаринова (1942); «Ленинград в дни блокады и восстановления» А. Пахомова (1942—45); «Севастопольский альбом» Л. Сойфертиса (1942). Серия портретов «Великие полководцы» В. Фаворского (1945). Советская живопись в годы войны.

Отображение массового героизма народа. Картины С. Герасимова «Мать партизана» (1943), Кукрыниксов «Таня» (1942—47), А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942).

Историческая живопись. Ее патриотическое содержание. Триптих П. Корина «Александр Невский»; Е. Лансере «Трофеи русского оружия». Пейзажная живопись 1941—45 гг.

Суровый облик страны военных лет в пейзажах того времени. А. Дейнека «Окраина Москвы, ноябрь 1941 г.» (1941). Г. Нисский «Ленинградское шоссе». Серия картин Н. Ромадина «Волга — русская река» (1944).

Скульптура. Развитие героического портрета. Работы М. Мухиной, Е. Вучетича.

Тема 9. 5. Советское изобразительное искусство в период второй половины 20 в. (1946 - 1990 гг.) (3 ч.)

Победоносное окончание Великой Отечественной войны. Восстановление и рост экономической мощи Советского Союза. Подъем культуры. Стремление художников запечатлеть события только что пережитой Отечественной войны: «Конец» Кукрыниксов (1947). «Возвращение» В. Костецкого (1947). «Защитники Брестской крепости» В. Кривоногова (1951). Создание памятников героям Великой Отечественной войны.

Е. Вучетич. Грандиозный ансамбль, увековечивающий память павших советских воинов в Берлине (1949). Статуи «Воина-освободителя» и «Родины-Матери».

Творчество старейшего советского скульптора С. Коненкова, (р. 1875). Смелое новаторство скульптора, разнообразие содержания его произведений. Успешная работа в области реалистического скульптурного портрета.

Создание жанровых картин. С. Григорьев. Картины «Вратарь».

Ф. Решетников. Картины «Опять двойка», «Прибыл на каникулы».

Всесоюзные художественные выставки. Выставки «Советская Россия».

Развитие жанровой картины. А. Пластов (род. 1893). Глубокое знание художником жизни колхозной деревни. Поэтичность его картин «Весна» (1954), «Витя-подпасок» (1951), «Лето» (1959).

С. Чуйков (род. 1902). Его работы, посвященные людям Советской Киргизии и ее природе. «Киргизская колхозная сюита» (1947—1948) и другие работы. Картины и этюды, написанные в результате поездок в

Индию. Триптих, посвященный простым людям Индии: «Песня кули» (1954), «Вечернее раздумье» (1957), «Мирные будни» (1957—1960).

Пейзажная живопись.

Лирический характер пейзажей Н. Ромадина («Лесное озеро», «Керженец», «Река-царевна», «Зимнее утро»).

Индустриальные и городские пейзажи Г. Нисского.

Скульптура. Монументы, авторы которых удостоены Ленинских премий: памятник А. С. Пушкину в Ленинграде (скульптор М. Аникушин), памятник В. В. Маяковскому в Москве (скульптор А. Кибальников). Тема героизма и борьбы советских людей за мир. Группа «Сильнее смерти» (1957, скульптор Ф. Фивейский), «Перекуем мечи на орала» (1957, скульптор Е. Вучетич).

Графика.

Творчество Б. Пророкова (род. 1911). Тема борьбы за мир в его творчестве. Серия рисунков: «За мир», «Это не должно повториться». Динамичность, лаконизм и экспрессивность рисунков.

Книжная графика в искусстве послевоенных лет.

С. Герасимов — цветные акварели к «Делу Артамоновых» М. Горького.

А. Пластов — иллюстрации к рассказам А. Чехова и Л. Толстого.

Д. Шмаринов — иллюстрации к роману Л. Толстого «Война и мир».

В. Фаворский — гравюры к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям» А. Пушкина (Ленинская премия).

Иллюстрации детских книг. Маврина, Чарушин и др.

Художники советского театра.

Многообразие их творческих исканий. Достижения советской театральной живописи.

Раздел 10. Мировое изобразительное искусство 20 в.

Тема 10.1. Мировое изобразительное искусство 20в. Различные художественные течения.(13,5 ч.)

Авангард

Дадаизм (1914-1920 гг. , повсеместно, но прежде всего: Цюрих, Берлин, Кельн, Ганновер, Париж, Барселона и Нью-Йорк) Арп, Болл, Дюшан, Эрнст, Пикабия. Движение непочтительного, необузданного протеста против состояния западного общества, развязавшего Первую мировую войну. Члены этого движения рассматривали искусство как декадентское и искусство среднего класса. Организация акций, шокирующих общество. Создание работ из нетрадиционных или «случайно найденных» материалов.

Конструктивизм (1917 – начало 20-х годов, Россия) Экстер, Лисицкий, Попова, Родченко, Степанова, Татлин. Направление геометрически абстрактного искусства. Сначала художники находились под влиянием супрематизма, но после революции 1917 г. они пытались внести свой вклад

в создание нового общества при помощи применения геометрических принципов во всех сферах жизни (архитектура, мебель, одежда и т.д.)

Баухауз (1919-1933 гг., Германия, сначала Веймар, позднее Дессау, затем Берлин) Брерр, Файнингер, Гропиус, Кандинский, Клее, Мохоли-Наги, Ван дер Роэ, Шлеммер. Влиятельная немецкая школа искусств, которая была в конечном итоге закрыта нацистами. Каждый художник изучал искусство, архитектуру и дизайн с основной целью создания лучшего жизненного окружающего пространства для всех. Эти принципы дизайна были основаны на восхищении геометрией и машинами.

Де-стейл (1917- начало 30-х годов, Голландия) Ван Десбург, ван дер Лек, Мондриан, Оуд, Ритвельд, Вантонгерлоо.

Сюрреализм (1924-1940, главным образом Париж, Испания, Италия) Шагал, де Кирко, С.Дали, Эрнст, Клее, Мэйссон, Мата, Миро.

Астрактный экспрессионизм (конец 40-конец 50-х годов, США) Горки, де Кунинг, Мазервелл, Ньюман, Ротко, Тоби, Поллок.

Концептуальное искусство (конец 60-х и 70-е годы. Главным образом США, Великобритания, Италия) Арнатт, Берджин, Крейг-Мартин, Диббетс, Хааке, Келли, Косут, Лонг, Манзони, Маклин, Вайнер.

Кинетическое искусство(60-е г., международное) Бери, Калдер, Лийн, Тингели.

Оп-арт (конец 50-х и 60-е годы, международное) Адам, Альберс, Анушкевич, Райли, Сото, Вазарели.

Ландшафтное искусство (1960-80-е годы, главным образом США и Великобритания) Кристо, Фултон, Голсуорси, Лонг, Оппенгейм, Смитсон.

Минимализм (конец 60-70-х годов, главным образом США) Андре, Жюдд, Морис.

Минималъ –арт – искусство первичных структур.

Поп-арт (конец 50-х - 60-е годы, главным образом США, Великобритания) Блейк, Гамильтон, Хокни, Лихтенштейн, Ольденбург, Розенквист, Уорхолл.

Перформанс (включая хеппенинг) с 1960 г. по настоящее время, международный) Арнатт, Брисли, Хорн, Маклин, Нич.

Неоэкспрессионизм (конец 70-80-х годов, международное, особенно Германия и Италия) Базелиц, Чиа, Кучи, Кифер, Пенк, Шнабель.

Реди-мейд (1917 по настоящее время, Франция, международное), Марсель Дюшан, М.Шамберг, П.Манзони, Брюс МакЛин, Стюарт Брисли, Брюс Науман, Йен и Ингрид Бакстер, Вито Аккончи.

Граффити

Национальная романтика

Неоклассика.

Наивный примитивизм

Тема10. 2. Мировая архитектура и скульптура начала 20 в. Различные художественные течения.(4,5 ч.)

Архитектура периода дореволюционной России , советской власти

Противоречивость развития архитектуры. Рост городов. Новые типы зданий, их связь с развитием промышленности, торговли, транспорта: заводы, банки, гостиницы, магазины, мосты, вокзалы, рынки и т. д. Многоэтажные доходные дома. Применение новых материалов и техники. Железобетонные конструкции. Расхождение между утилитарными и художественными целями. Упадок городских ансамблей. Контраст между трущобами на окраинах и парадным центром города. Дома, построенные в стиле «модерн».
Архитектура в Советском Союзе.

Размах строительства в годы первых пятилеток. Возникновение новых городов: Магнитогорска, Кировска, Комсомольска-на-Амуре. Преобладание «строчной» застройки. Борьба со схематизмом в области планировки. Реконструкция и развитие старых городов: Свердловска, Челябинска, Новосибирска и других.

Ликвидация группировок и организация единого Союза архитекторов после постановления ЦК ВКП(б) от 23/IV— 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций».

Реконструкция Москвы. Прокладка новых и реконструкция старых радиальных и кольцевых улиц и площадей. Строительство Московского метрополитена.

Архитектура 1945—1955 годов

Победоносное окончание Великой Отечественной войны. Восстановление и рост экономической мощи СССР.

Составление проектов восстановления и реконструкции Киева, Минска, Новгорода, Севастополя и других городов.

Массовое жилищное строительство. Реставрация разрушенных архитектурных и исторических памятников.

Строительство промышленных сооружений.

Продолжение работ по реконструкции Москвы. Высотные здания и их значение для развития советской строительной техники. Административные высотные здания в Москве, высотное здание университета (арх. Руднев).

Выставка достижений народного хозяйства СССР и ее архитектура.

Восстановление и развитие Ленинграда. Создание парков победы. Первая очередь Ленинградского метро. Широкое жилищное строительство. Реконструкция городских окраин.

Архитектура 1955—1965 годов

Устранение излишеств в проектировании и строительстве. Переход к массовому строительству по типовым проектам. Широкое применение сборных типовых железобетонных конструкций. Использование новых строительных и облицовочных материалов.

Новые жилые микрорайоны Москвы и Ленинграда.

Крупнейшие сооружения советской архитектуры последнего десятилетия: комплекс стадиона В. И. Ленина в Лужниках (арх. А. В. Власов); гостиница «Юность» в Лужниках. Финляндский вокзал в Ленинграде.

Дворец Съездов в Московском Кремле.

Мировая архитектура. Стили и направления. Экстерьер и интерьер.

Конструктивизм, функционализм, урбанизм, индустриальный стиль, эклектика, минимализм, кантри, этника и др.

Мировая скульптура. Стили и направления.

Национальная романтика. Неоклассика. Авангард. Импрессионизм. Экспрессионизм.

Реди-мейд. Неоэкспрессионизм. Реализм. Сюрреализм.

Выпускной экзамен

6 класс

(дополнительный)

Раздел 11. Мировое изобразительное искусство к. 20 -21 вв.

Тема 11.1. Мировое изобразительное искусство к.20 –н.21 вв.

Различные художественные течения.(9 ч.)

Сборник «Направления современного искусства в мире», изданный в Париже в 1982г., насчитывается 110 направлений, группировок, тенденций.

Международная общность, «пресекающая» авангардизм прошлого, получила название **трансавангард.**

«Орнаментальная живопись», «неофигуратизм», «наивный стиль», «фигуративно-экспрессивный стиль», «культурная живопись», «неотрадиционализм»,

«историзм», «ретро-арт»,«пост неоклассицизм», «нео-редимейд», перфоманс,

неоэкспрессионизм, неопримитивизм, ландшафтное искусство, граффити, «неонизм», китч, неоавангард,

фотореализм, гиперреализм, психоделическое искусство, видео-арт, аниме, манга, комиксы, и др.

Тема 11.2. Современная мировая архитектура и скульптура к. 20 - н. 21вв. Различные художественные направления.(4,5 ч.)

Хай-тек, постмодернизм, конструктивизм, функционализм, индустриальный стиль,

эkleктика, минимализм, кантри, этника, эко-стиль, арт энд крафт, китч и др.

Тема 11.3.Современное декоративно-прикладное творчество мастеров России 20 - н. 21вв. Различные художественные направления.(13,5 ч.)

Резьба по дереву, кости, металлу. Лозоплетение.

Чеканка. Художественная ковка. Ювелирное творчество. Художественная обработка камня.

Художественная роспись по дереву, металлу, пластику (разные виды). Лаковая миниатюра.

Витраж, фьюзинг. Художественное стекло.

Квиллинг. Скрап-букинг. Оригами. Декупаж (различные виды). Коллаж. Вырезанки.

Пэчворк (лоскутное шитьё), Изготовление кукол (авторская, традиционная и др. различные виды). Лоскутная живопись. Печать на ткани (павлопаса́дские платки, шали, ивановские ситцы и др.). Работы из меха и кожи.

Художественное войлоковаление (мокрое, сухое и др.). Батик. Набойка.

Вышивки (разные виды). Изонить.

Ткачество. Гобелен. Ковроделие. Вязание (различные виды).

Плетение (макраме, из кожи и и др.). Кружевоплетение (фриволите, вологодское, тульское, игольное и др.). Бисероплетение.

Декоративная скульптура (крупных и малых форм, садовая, ледяная, и др.).

Художественная керамика (авторская, традиционная народная глиняная игрушка и др.)

Кулинарная скульптура (шоколадная ск., украшение блюд). Мыловарение.

Изготовление авторских дизайнерских работ (предметы интерьера, быта – мебель, посуда, игрушки и др.)

Ландшафтный дизайн (растительные скульптурные форм, планировка и оформление клумб, цветников, рабаток, альпийских горок, бонсай, флористика и др.). Фитодизайн.

Аппликация из соломки. Работа с берестой.

Контрольный урок.

Раздел 12. Художественная культура Белгородской области.

Тема 12.1. . Художественные центры и народные промыслы Белгородской области. Художники, народные мастера области. Художественная культура города Старый Оскол. (9 ч.)

Художественные центры и народные промыслы Белгород, Алексеевка, Старый Оскол, Новый Оскол, Губкин, Борисовка., Щебекино

Резьба по дереву -Ракитянский Николай Михайлович (1953 г.р.) выполняет резную деревянную посуду, работает в с. Подольхи Прохоровского района.

Пеньков Николай Алексеевич (1956 г.р.) панно, мелкая пластика, круглая скульптура, работает в г. Губкине.

Мазикин Юрий Викторович (1966 г.р.) выполняет мебель и предметы быта, церковную резьбу – иконы, иконостасы, киоты. Работает в г. Старом Осколе.

Кириченко Сергей Владимирович (1974 г.р.) изготавливает панно, иконы, иконостасы, церковную утварь, работает в г. Алексеевке.

Винокуров Михаил Николаевич (1971г.р.) панно, декоративные блюда, иконы. Работает в Алексеевке.

Мещерин Михаил Семёнович (1932г.р.) панно, круглая скульптура, мелкая пластика, живет и работает в Старом Осколе.

Лозоплетение- Шепиль Николай Семенович (1946г.р.)

Алейник Раиса Матвеевна (1943г.р.), работает в п. Борисовка

Рощупкин Яков Петрович (1962г.р.), делает предметы быта, мебель. Работает в Старом Осколе.

Обработка металла Ерохин Владимир Павлович (1941 г.р.) изготавливает ювелирные изделия, проживает в г. Белгород.

Керамика –Агафонов Юрий Петрович(1939 г.р.). Окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище, получив специальность художника-мастера художественной керамики. Среди его работ и гончарные изделия, и глиняная игрушка, и декоративные изделия из глины, и мелкая пластика. Ю.Агафонов имеет две бронзовые медали ВДНХ, четыре диплома лауреата за участие в выставках и конкурсах. Проживает в Г. Белгороде.

Семихина Ирина Викторовна (1965 г.р.). Окончила Абрамцевское художественно-промышленное училище по специальности художественная керамика.

Шиян Татьяна Анатольевна (1972 г.р.) выполняет посуду, игрушки, работает в г. Губкине

Комаров Сергей Васильевич (1950 г.р.) изготавливает домашнюю утварь, сосуды, мелкую пластику, работает в Старом Осколе в ЦДПТ

Рощупкина Оксана Михайловна (1980г.р.), работает в Старом Осколе в ЦДПТ

Глиняная игрушка. Никишина Наталия Николаевна (1972г.р.) делает игрушки и куклы-типажи, работает Старом Осколе

Старооскольская традиционная народная глиняная игрушка.

Лобынцев Владимир Иванович (1949 г.р.) и Лобынцева Татьяна Викторовна (1951г.р.) работают в Старом Осколе.

Войлоковаляние - Никитина Яна Валерьевна (1983 г.р.) работает в Новом Осколе.

Кружевоплетение Леухина Надежда Константиновна(1943 г.р.) работает в с. Яблоново Корочанского района.

Бобылёва Елена Николаевна (1970 г.р.), работает в г. Губкине.

Банникова Татьяна Яковлевна (1957 г.р.) изготавливает панно, ковры, сумки, головные уборы, сувениры. Работает в г. Старом Осколе в Доме ремёсел.

Набойка- Летягина Ирина Вадимовна (1973 г.р.), работает в г. Губкине , в ДХШ.

Вышивка- Сидорова Мария Ивановна (1963 г.р.) Работает в г. Старый Оскол.

Криушичева Галина Михайловна (1973 г.р.) вышивает рушники, салфетки, скатерти, проживает в хуторе Гринёво Новооскольского района.

Вакуленко Наталья Егоровна (1957 г.р.) вышивает рушники, салфетки, скатерти, работает в г. Грайвороне.

Попова Валентина Александровна (1936г.р.) выполняет панно, одежду.

Яровая Римма Максимовна (1939 г.р.) вышивает картины и панно, проживает в г. Губкине

Красовская Марина Леонидовна (1938г.р.) панно, картины, работает в Старом Осколе.

Евсюкова Юлия Алексеевна(1974г.р.) рушники, панно, игрушки, работает в Старом Осколе.

Бисероплетение -Баранникова Ольга Сергеевна (1977 г.р.) выполняет украшения из бисера, проживает в г.Белгороде.

Сургучёва Татьяна Владимировна (1975 г.р.), выполняет украшения, работает в п. Борисовке.

Роспись по дереву и керамике - Сергеева Анастасия Владимировна (1972г.р.) работает в Старом Осколе в ЦДПТ

Карпова Надежда Николаевна (1950 г.р.) работает в г. Шебекино.

Борисова Альбина Юрьевна (1965г.р.) авторская, Городецкая, Хохломская роспись, работает в г.Старом Осколе.

Кветка Ирина Михайловна (1974г.р.) работает в г. Алексеевка.

Макраме- Фролова Марина Владимировна (1964 г.р.) выполняет декоративные шторы, ламбрекены, кашпо, абажуры, аксессуары к одежде, работает в г. Губкине.

Изготовление кукол – Шепеленко Корнелия Евгеньевна (1963г.р.), работает в г. Грайвороне.

Лукавская Наталья Петровна (1952г.р.) работает в г. Короча

Ткачество –Кривченко Марина Владимировна (1968 г.р.) делает дорожки, салфетки, сумки, панно.Работает в Старом Осколе.

Береста –Колчанова Наталья Михайловна (1956г.р.), аппликация из бересты, работает в с. Ездочное Чернянского района.

Батик, Лоскутное шитье -

Лоскутная живопись -

Фитодизайн -

Роспись по жести -

Аппликация из соломки -

Раздел 13. Профессиональная ориентация.

Тема 13.1. Профориентация. Художественные профессии. Сфера деятельности. Художественное образование в ССУЗ и ВУЗ России.(13,5 ч.)

Главная задача профориентации - формирование профессионального призвания

Профессиональное призвание – это профессиональная направленность в единстве с положительной оценкой своих способностей.

Творческие: графика, графический дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн интерьера, дизайн костюма, дизайн одежды (обуви), дизайн среды, издательское дело и редактирование, история и теория искусства, прикладная информатика в дизайне, промышленный дизайн (дизайн текстиля), художественное проектирование текстильных изделий, архитектура, скульптура, живопись и др.

Экономические и гуманитарные специальности: информационные технологии в дизайне, конструирование изделий из кожи, конструирование швейных изделий, технология изделий из кожи, технология кожи и меха, технология полиграфического производства, технология текстильных изделий, технология художественной обработки материалов, технология швейных изделий, технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности, художественно-графический (педагогический) и др.

Выпускной экзамен

Требования к уровню подготовки учащихся

К концу 2 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:

Знать:

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей.
- о разных художественных материалах.

Уметь:

- анализировать произведения различных видов изобразительных искусств;
- различать произведения искусств различных культур и стран.

К концу 3 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:

Знать:

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;

- о разных художественных материалах.

Уметь:

- анализировать произведения различных видов изобразительных искусств;

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

- различать произведения искусств различных культур и стран.

К концу 4 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:

Знать:

- законы композиции;

- ряд выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в отечественном искусстве;

- особенности творчества и значения в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

- о разных художественных материалах.

Уметь:

- анализировать произведения различных видов изобразительных искусств;

- различать произведения искусств различных культур и стран.

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

- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник.

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:

Знать:

- законы композиции;

- ряд выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в западно-европейском искусстве;

- особенности творчества и значения в мировой культуре великих европейских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа;

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представления об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

- основные понятия изобразительного искусства;

- основные художественные школы в западно-европейском и русском изобразительном искусстве.

Уметь:

- анализировать произведения изобразительного искусства различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- различать произведения искусств различных культур и стран.
- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- анализировать творческие направления и творчество отдельного художника;
- анализировать произведения изобразительного искусства различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:

Знать:

- законы композиции;
- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа;
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представления об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- истоки и специфику образного языка изобразительных искусств;
- ряд выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
- основные понятия изобразительного искусства;
- основные художественные школы в западно-европейском и русском изобразительном искусстве.

Уметь:

- анализировать произведения изобразительного искусства различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- различать произведения искусств различных культур и стран.
- выделять основные черты художественного стиля;
- выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- анализировать творческие направления и творчество отдельного художника;

- анализировать произведения изобразительного искусства различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся и осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств» и «Положением об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств».

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебных творческих работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки.

Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Итоговая аттестация обучающихся по программе «История изобразительного искусства» проводится в форме выпускных экзаменов

Выпускной экзамен по предмету «История изобразительного искусства» в 5 классе сдают обучающиеся по завершении 5-летнего курса обучения, дети, которые продолжают обучение на следующий год (6 дополнительный класс) экзамен в 5 классе не сдают.

Выпускной экзамен по предмету «История изобразительного искусства» в 6 классе сдают обучающиеся по завершении 6-летнего курса обучения.

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

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

2. Критерии оценок.

Оценка «5» («отлично»)

- обучающийся различает произведения искусств различных видов изобразительных искусств;
- может описывать и анализировать произведение изобразительного искусства;
- хорошо чувствует и отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства, проявляя при этом понимание языка художественного образа;
- знает законы, методы и средства выразительности в композиции;
- знает о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
- знает названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

Оценка «4» («хорошо»)

- обучающийся различает произведения различных видов изобразительных искусств;
- может описывать и анализировать произведение изобразительного искусства;
- слабо чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства, проявляя при этом понимание языка художественного образа;
- знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- знает все названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве;
- знает не все законы композиции.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

- обучающийся слабо различает произведения искусств различных видов изобразительных искусств;
- может описывать, но не умеет анализировать произведение изобразительного искусства;
- не чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства;
- плохо знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- знает не все законы композиции;

- знает не все названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

- обучающийся не различает произведения искусств различных видов изобразительных искусств;

- не может описывать, но не умеет анализировать произведение изобразительного искусства;

- не чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства;

- имеет слабые знания об основных средствах художественной выразительности в изобразительном искусстве;

- не знает законов композиции;

- не знает названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения.

Контрольные уроки проходят в следующие сроки:

Контрольный урок во 2 классе (в конце 4 полугодия).

Контрольный урок в 3 классе (в конце 6 полугодия).

Контрольный урок в 4 классе (в конце 8 полугодия).

Контрольный урок в 6 классе (в конце 11 полугодия), если обучающийся выбрал дополнительный год обучения.

Выпускные экзамены обучающийся сдаёт один раз в 5 или 6 классе.

Выпускной экзамен в 5 классе (в конце 10 полугодия)

или выпускной экзамен в 6 классе (в конце 12 полугодия).

На выпускной экзамен готовятся билеты по пройденным темам.

В билете 3 вопроса, два теоретических (один – из русского искусства, второй – из западно - европейского искусства), третий вопрос – описание картины (по плану).

Количество билетов не должно превышать количество выпускников + 3 билета.

Вопросы в билетах выбирает преподаватель.

Методическое обеспечение учебного процесса.

Для педагога очень важно найти живую, гибкую форму общения с детьми на уроках, создав положительный эмоциональный фон. Следует сразу отметить, что во втором классе педагог должен вести урок на основе монолога. В этот период обучения как раз уместно разъяснять, рассказывать детям все, что поможет им оживить в своем восприятии зрительный материал: для них все ново, все интересно! Одновременно, в непосредственном общении с детьми необходимо стимулировать их активную практическую и игровую деятельность (например, давать интересные задания по пройденной теме, преподносить их выполнение в игровой форме).

Сразу отметим, чтобы такие типы уроков как «урок-беседа», «урок-рассказ» были интересны, надо очень тщательно прорабатывать форму изложения, и достаточно жестко отбирать материал.

Специфика предмета

Прежде всего, отметим, что важнейшим ориентиром в работе над программой стал огромный творческий потенциал, накопленный выдающимися учеными, преподавателями и художниками за многие десятилетия работы в области художественного образования. Это научные разработки: Б.Неменского, Волкова.

Обратимся еще раз к базисным, основополагающим тезисам, к бесценному опыту мастеров, что поможет нам выбрать верное направление и в работе с детьми.

«Изучение художественного произведения (картины, скульптуры и др.) — это формирование культуры восприятия». А визуальное восприятие лежит в основе всех видов художественной деятельности. Формирование способности эстетически воспринимать художественное изобразительное произведение (напр. картину) начинается с развития наблюдательности. Задача педагога состоит в том, чтобы обучать «наблюдению-осмыслению картины, ее сюжета, происходящих в ней событий, действий. А наблюдая, делать выводы и обобщения». То есть, необходимо подвести учащихся «к постижению искусства, но сохранить эмоциональную свежесть и непосредственность восприятия при всё возрастающей интеллектуальной углубленности». При данной постановке вопроса важна не сумма знаний, а приобретение умений и навыков. Программа «История изобразительного искусства» направлена именно на приобретение первоначальных умений и навыков и ориентирована, как сказано выше, на интеллектуальное развитие ребенка более, чем на выучку и на учение. «История изобразительного искусства» ставит своей целью приобщить детей к художественной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических художественных умений.

Но в работе с детьми 10-16 лет важнейшим фактором обучения становится именно последнее — *практическая, творческая деятельность*. Насыщение методов обучения практическими упражнениями вызывает большую активность детей. Вспоминается весьма актуальный в данном случае методический принцип К. Орфа: «Делаю и в силу этого — знаю».

Активное восприятие художественного изобразительного произведения — это напряжение внимания, памяти, зрительного аппарата. Для активизации восприятия необходимо помнить о следующем: «...поменьше давать готовых определений, побольше вызывать на это детей, то есть подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения картины». Кроме того, многие закономерности изобразительного искусства даются сначала в ощущениях (практические и игровые задания способствуют этому), а позже углубляются и складываются в понятия: «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному».

Умения и навыки, являются инструментом познания и развития творческих способностей. К ним относятся: навыки зрительного наблюдения, анализ и умение рассказывать о картине.

Итак, в центре внимания на уроке «История изобразительного искусства» само художественное произведение и восприятие его детьми. Для достижения поставленных на уроке целей в работе с обучающимися необходимо использовать весь жизненный опыт детей, опираясь на их *чувственное восприятие и знания из других областей образования* (русский язык, чтение, литературу, рисование, природоведение и др.).

Всегда хорошо срабатывают вопросы-ловушки и ролевые установки («мы с вами — художники, скульпторы»), далее следует постановка задачи). Сам способ формулирования вопросов очень важен. Например, дети всегда хорошо реагируют на вопросы типа: *как ведет себя*, или *на что похожа, что случится*, если убрать и т. д.

Очень часто в работе с детьми мы используем то, что они *еще не умеют, но будут уметь*. Мы имеем здесь дело с так называемыми зонами ближайшего и дальнего знания. *Зона ближайшего знания* — это, в нашем случае, навыки и умения, а дальнего — представления и ощущения детей.

Данная формула связана с принципом развивающего (опережающего) обучения, разработанного подробно в общеобразовательной школе (система развивающего обучения Д. Эльконина, В. Давыдова). Основные ее положения таковы:

- активное участие детей в самообучении;
- быстрый темп прохождения курса;
- высокий уровень теоретических знаний.

Однако при этом мы не просто берем материал более старшего класса. Необходима другая постановка процесса обучения: теория не «разжевывается», но дается в таком контексте системы, при котором из одной точки можно видеть целое. Такой подход заставляет вновь и вновь возвращаться к уже знакомому материалу, помогает активизировать зрительную деятельность детей. Также, он является основанием важного методического приема в процессе развивающего обучения: изучать новое на старом, пройденном материале, а уже осмысленные факты закреплять на новом материале. Закрепление пройденного на новом материале позволяет осуществлять контроль в нетрадиционных творческих формах, в том числе и письменных (об этом речь пойдет ниже).

* * *

Что же представляет собой урок «История изобразительного искусства» в целом?

Преобладающая форма работы с обучающимися - это уроки-беседы, в которые, наряду с диалогом, педагог может вносить краткие объяснения, рассказы, практические задания, т. к. возраст детей требует разнообразия форм обучения и быстрой смены видов деятельности. Уроки могут иметь разный облик, в зависимости от содержания: *урок-воспоминание, урок-*

исследование с большой долей самостоятельной аналитической работы, урок-настроение, комплексный урок.

Однако в центре любого урока всегда стоит эмоциональный отклик ребенка. Необходимо учесть эту существенную деталь при ознакомлении с поурочными планами.

Способы показа произведения могут быть различными:

1. Обучающиеся рассматривают произведение изобразительного искусства (без комментариев педагога и без объявления названия), а затем дают характеристику темам и художественному образу в целом, пытаются определить название.

2. До рассматривания произведения изобразительного искусства педагог обсуждает с детьми, какие именно средства выразительности будут участвовать в создании образа, заданного в названии. После просмотра произведения изобразительного искусства дети находят подтверждение или опровержение собственным предположениям.

В работе с детьми необходимо помнить о следующем: опираясь на яркое эмоционально-чувственное восприятие, нужно стремиться к обобщенной характеристике образа.

Домашние задания должны быть увлекательными и нетрудными. Как вариант, можно предложить детям записать названия произведений и устно описать их, найти в словарях или справочных изданиях какие-либо сведения о художниках.

Дети любят рисовать, поэтому можно дать задание нарисовать по пройденной теме рисунки. Удивительно, что дети могут столь остроумно и обобщенно отразить многое в рисунках!

Домашние задания часто связаны с сочинением и здесь особую ценность, по верному замечанию Б. Яворского, представляет не столько продукт творчества, сколько сам процесс овладения художественной речью. Но еще важнее — суметь включить детей в этот процесс, что получается не сразу и не со всеми. *Запустить механизм сочинения очень важно с самого начала обучения.*

К практическим и творческим формам работы дома и в классе относятся краткие письменные работы, часто в форме тестов: необходимо выбрать нужное слово из данных (средства выразительности, эпитеты) или поставить правильный термин в нужном месте.

Возможно, не всегда нужно ставить оценки за письменную работу, но поощрять за удачные находки необходимо. Критерии оценок могут быть разными. Они зависят от индивидуального продвижения учащихся, а также не столько от того, что написал ученик, но от того, что *подразумевал под написанным*. Вопрос о том, как педагог должен оценивать письменные детские работы, требует особого разговора.

Что же касается оценок за устную работу на уроке, то они должны отражать скорее большую или меньшую активность ребенка, чем его выучку, ведь слишком мал еще запас прочности знаний в такой сложной материи, где многое не поддается формальному определению.

Заключительное напутствие педагогам связано с тем, как относиться к предлагаемому художественному материалу. Автор не настаивает, чтобы на уроках было показано все, предложенное в программе. Некоторые же произведения можно заменить или вовсе от них отказаться. Однако многие примеры обойти вниманием нельзя. Все зависит от группы учащихся, ее продвижения вперед, а также от того, насколько сам педагог согласен с тем или иным примером изобразительного искусства. Если педагог имеет более интересный и яркий, на его взгляд, художественный материал, помогающий лучше раскрыть тему, то это можно только приветствовать. В данном случае вновь уместно вспомнить замечательные слова: «Хороший современный урок - своего рода педагогическое произведение, ... где расчет и вдохновение выступают в неразрывном единстве». Поэтому любые усилия педагога, ведущего «Историю изобразительного искусства», будут состоятельными лишь тогда, когда педагог отнесется к программе по-настоящему творчески, а также будет учитывать реальные возможности и способности своих учеников.

Письменные работы могут проходить и в других увлекательных формах (викторины, кроссворды). Письменные — классные и домашние — задания не являются обязательными, но их стоит проводить для развития интеллекта ребенка.

Методические пособия, оборудование и материалы:

- Методические пособия и таблицы, исторические и географические карты.
- Репродукции картин.
- Фото произведений скульптуры и архитектуры и декоративно-прикладного творчества разных стран, эпох, течений.
- Портреты великих художников, скульпторов, архитекторов.
- Тесты, карточки с заданиями и др. материалы для контроля знаний.
- Персональный компьютер, экран, проектор, совместимый с ПК (или телевизор), доска.
- Для учеников: тетрадь для лекций, словарь художественных терминов, ручка, простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши.

Список литературы и рекомендуемые сайты.

1. История Русского искусства. В.Н. Александров, изд. «Харвест», Минск, 2007г.
2. Теория и история искусства. Конспект лекций. Ю.Б., Пушнова, Москва, 2004г., изд. «Приор- издат».
3. История искусств. Западно-Европейское искусство. Т.В.Ильина. Москва.»Высшая школа», 1993г.

4. Легенды и мифы Древнего Рима и Древней Греции, авт.И.Марьяш, изд.НПФ «Лита», Кишинёв,1994г.
5. Быт и нравы народов древних цивилизаций. Т.П. Андреевская, изд. «Норинт», С.-Петербург, 2003г.
6. Мифы и легенды Древнего Востока.С. Фингарет, издат. «Норинт»,С.-Петербург,2002г.
7. Мифы и легенды народов мира. С.Босье, издат. «Махаон», Москва,2005г.
8. Икона. История искусства для детей. В.Аристова, издат. «Росмен», Москва, 2002г.
9. История с древнейших времён до 15 века. Серия «Эрудит».Издат. «Мир книги»,2006г.
10. Мастера пейзажа. Т.В. Дятлова, издат.«Вече», Москва, 2002г.
11. Импрессионизм. Энциклопедия живописи для детей. Н.Ермильченко. издат. «Белый город», Москва, 2003г.
12. Мир Ван Гога. Р.Уоллэйс, издат «Терра»,Москва, 1998г.
13. Мир Сезанна. издат «Терра»,Москва, 1998г
14. Мир Леонардо. Р.Уоллэйс, издат «Терра»,Москва, 1997г
15. Мир Рубенса. К.В.Уэдждвуд. издат «Терра»,Москва, 1998г
16. Мир Гойи. Ричард Шикель , издат «Терра»,Москва, 1998г.
17. Мир Гейнсборо.Издат. «Терра», Москва,1998г.
18. Этюды об изобразительном искусстве. Москва. издат. «Просвещение», 1994г.
19. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных терминов. Н.М.Сокольников. Издат. «Титул», Обнинск, 1996г.
20. Искусство. Живопись. Скульптура. Д.Хеслвуд. Издат. «АСТ», «Астрель»,Москва,2001г.
21. Беседы об искусстве. В.Б. Розенвассер, издат. «Просвещение», Москва,1979г.
22. Рим и Ватикан.Ч Валиджи, издат. «Нарни», Италия,1993г.
23. Искусство 18 в. в Западной Европе. Издательство Академии художеств СССР, Москва,1963г.
24. Василий Кандинский. В.Лаптев, издат. «Олма-Пресс», 2000г
25. Журналы из серии «Художественная галерея»,2005г.: Курбе, Веронезе, Ватто, Лоррен, Рембрандт, Тициан, Пуссен, Дюрер, Делакруа, Дерен, Боттичелли, Боннар, Эль Греко, Тинторетто, Давид, Миллес, Милле, Шагал, Утрилло, Поленов.
26. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды. М.Забылин, издат. «Эксмо», Москва, 2003г.
27. Русь 9-17 века. Р.Г. Скрынников, издат. «Питер», С.-Петербург,1999г.
28. Древний Восток у начала письменности. Иллюстрированная история. Д.Варга, издат. «Корвина», Будапешт, 1985г.
29. Игорь Грабарь. Серия «Мастера советской живописи». В.Г. Заркович, И.В. Егорова, издат. «Аврора», Ленинград.1974г.
30. Пабло Пикассо – мастер модернизма. Р.Лесли, издат. «Белфакс», 1996г.

31. Фовисты. Из истории французской живописи XX века. Н.Бродская, издат. «Аврора», С.-Петербург, 1996 г.
32. Марк Шагал. Издат. «ИЗО искусство», Москва, 1992г.
33. Русская живопись 14-20 вв. Энциклопедия. Москва, «Олма-Пресс», 1999г., под. Редакцией Т.В. Калашникова.
34. По лабиринтам авангарда. В.С. Турчин, издат. «МГУ», 1993г.
35. Гойя. «Капричос», Москва, «Центр Рой», 1992г.
36. Сальвадор Дали. В.Лаптева, Москва, «Олма-Пресс», 2004г.
37. Искусство 18 в. В Западной Европе. Издательство Академии художеств СССР, Москва, 1963г.
38. Малая история искусств. Искусство XXв. (1901 -1945гг.) В.М.Полевой, Издат «Искусство», Москва, 1991г.

Дополнительную информацию по методике преподавания композиции прикладной можно получить, используя поисковые системы Интернет: Alta Vista (<http://www.altavista.digital.com>); Excite (<http://www.excite.com>); Google (<http://www.google.com>); HotBot (<http://www.hotbot.com>); Lycos (<http://www.lycos.com>); Open Text (<http://search.opentext.com>); Rambler (<http://www.rambler.ru>); Yandex (<http://www.yandex.ru>).
Общеобразовательные ресурсы: <http://www.alledu.ru> - Каталог «Все образование Интернета». <http://www.1september.ru/ru/index.htm> - Объединение педагогических изданий "Первое сентября".
<http://www.catalog.alledu.ru/> - Все образование Интернета.
<http://www.curator.ru> - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. <http://www.uceba.com> - Информация учебно-методического плана: учебные планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России.
<http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm> - Дистанционные консультации по общеобразовательным предметам. <http://www.it-n.ru/> - Сеть творческих учителей.
<http://www.kcn.ru/school/book/index.htm> - Мобильный учебник.
http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.
<http://www.prosv.ru> - Издательство "Просвещение".
<http://www.naukaran.ru> - Издательство "Наука".
<http://www.piter.com> - Издательство "Питер".

<http://dreamiech.ru/> - Информационно-справочный портал.
<http://www.muzykadetyam.com/index.html> - Тематический каталог сайтов.
<http://orpheusmusic.ru/> - Культурно-образовательный портал.
<http://www.library.ru/> - Информационно-справочный портал.
<http://www.gnpbu.iip.net> - Библиотека им. Ушинского.
<http://www.rsl.ru/home.htm> - Российская государственная библиотека.
www.mega.km.ru/ - Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий».
www.km.ru - Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий».
www.museum.ru – Портал «Музеи России».

www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж.

Рекомендуем преподавателю пополнять список образовательных ресурсов в течение года и создать свою библиотеку полезных сайтов по композиции прикладной и декоративно-прикладному искусству.

При введении регионального материала можно использовать следующие издания:

- Белгородская энциклопедия. - Белгород, 2005.;
- Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. В.А. Шаповалова. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.;
- Ботова С.И., Приставкина Т.А., Рябчиков А.В. Рукотворная краса земли Белгородской: учебное пособие. В 2-х ч. - Белгород, 2000.;
- Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины: учебное пособие. - Белгород, 2000.;
- Митрягина Т.А. Традиционный народный костюм Белгородчины.- Белгород: ИПЦ Политерра, 2005.;
- Зотова И.П. Белгородский народный костюм. - Белгород: Истоки, 2005.;
- Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2009 г. (Бел. гос. универс. науч. б-ка, отдел краев. лит; сост. И. Медведева, Г. Захарова, Е Зубова. – Белгород, 2009.- 165с.;
- Женский народный костюм как часть регионального компонента. / Шатерникова Н.И., Кравченко Н.И., Якубенко Л.В.) /Отв. за вып. Шатерникова Н.И.- Белгород: Белгор. обл. тип., 2008. – 96 с.;
- Лимаров А.И., Ткаченко А.И. Белгород вчера и сегодня / А.И. Лимаров, А.И. Ткаченко.- Белгород: «Лит. Кара Ван», 2009.- 128 с.