

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М. Г. ЭРДЕНКО №1»
Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.01.
Беседы об искусстве**

Принято педагогическим советом МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1» Протокол № 1 от «29» августа 2025 года	Утверждено Приказ №262-од от «29» августа 2025 года
--	--

Разработчик:

Бессонова И.В., Бондарева Т.К.
преподаватели художественного
отделения МБУ ДО «Детская школа
искусств им. М.Г. Эрденко №1» г.
Старый Оскол, Белгородская область

Рецензент:

М.И.Бурцева
кандидат педагогических наук,
преподаватель дисциплин
изобразительного цикла ОГА ПОУ
«Старооскольский педагогический
колледж»

Пояснительная записка.

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Беседы об искусстве» 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».

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы «Беседы об искусстве» по данному сроку обучения.

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 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 в области изобразительного искусства.

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.

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в образовательном процессе детской школы искусств и тесно связан с предметом «История изобразительного искусства»

Срок реализации предмета «Беседы об искусстве» - 1 год (1 класс)

Возраст обучающихся: 10 -12 лет (1 класс). Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Беседы об искусстве» в 1 классе - (максимальная учебная нагрузка - 66 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 16.5 часов, на аудиторные занятия - 49,5 часов.)

Форма проведения учебных аудиторных занятий в 1 классе – групповая. На изучение предмета отводится 1,5 академических часа в неделю.

Планируемые результаты освоения обучающимися

программы «Беседы об искусстве»

Результатом освоения программы «Беседы об искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства:

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству;
- умение в устной форме излагать свои мысли о произведениях изобразительного искусства.

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства различных жанров.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, тема	Вид учебног о занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Макси м. Учебн ая нагруз ка	Сам о- стоя т. рабо та	Ауд итор . заня тия
1	2	3	4	5	6
1 класс					
	Раздел 1. Средства выразительности изобразительного искусства.				
1.	Тема 1.1. Цветоведение.	1, 5	2	0,5	1,5
2.	Тема 1.2. Пространство.	1, 5	2	0,5	1,5
3.	Тема 1.3. Линия, силуэт, штрих.	1, 5	2	0,5	1,5
4.	Тема 1.4. Ритм.	1, 5	2	0,5	1,5
5.	Тема 1.5. Природные формы.	1, 5	2	0,5	1,5
	Раздел 2. Виды изобразительного искусства.				
6.	Тема 2.1. Как мы воспринимаем изобразительное искусство.	1, 5	2	0,5	1,5
7.	Тема 2.2. Язык архитектуры.	1	2	0,5	1,5
8.	Тема 2.3. Язык скульптуры.	1	2	0,5	1,5
9.	Тема 2.4. Что такое живопись.	1, 5	2	0,5	1,5
10.	Тема 2.5. Особенности графики.	1	2	0,5	1,5
11.	Тема 2.6. Особенности декоративно-прикладного искусства.	1	2	0,5	1,5

	Раздел 3. Особенности материалов изобразительного искусства.				
12.	Тема 3.1. Материалы и инструменты архитектуры.	1, 5	2	0,5	1,5
13.	Тема 3.2. Материалы и инструменты скульптуры.	1,5	2	0,5	1,5
14.	Тема 3.3. Материалы и инструменты живописи.	1	2	0,5	1,5
15.	Тема 3.4. Графические материалы и инструменты.	1	2	0,5	1,5
16.	Тема 3.5. Материалы и инструменты декоративно-прикладного искусства.	1,5	2	0,5	1,5
	Раздел 4. Жанры и виды изобразительного искусства.				
17.	Тема 4.1. Какая бывает архитектура	1	4	1	3
18.	Тема 4.2. Жанры и виды скульптуры.	1	4	1	3
19.	Тема 4.3. Жанры живописи.	1	8	2	6
20.	Тема 4.4. Некоторые виды печатной графики.	1,5	2	0,5	1,5
21.	Тема 4.5. Некоторые виды декоративно-прикладного искусства.	1	6	1,5	4,5
	Раздел 5. Основы описания и анализа произведений изобразительного искусства.				
22.	Тема 5.1. Описание одной картины.	1	2	0,5	1,5
23.	Тема 5.2. Сравнительный анализ двух картин одного жанра.	1, 5	2	0,5	1,5
24.	Тема 5.3. Описание произведения скульптуры.	1	2	0,5	1,5
25.	Тема 5.4. Описание произведения декоративно-прикладного искусства.	1	2	0,5	1,5
26.	Контрольный урок. Тема: «Как я опишу мою любимую картину моему другу, который её не видел».	1, 5	2	0,5	1,5
	Итого в 1 классе:		66	16,5	49,5

Вид учебного занятия: (третья графа таблицы) 1- урок, 2-мастер-класс, 3-лекция, 4-семинар, 5- практическое занятие и др.

Содержание курса.

Программа «Бесед об искусстве» включает пять разделов.

Раздел 1. Средства выразительности изобразительного искусства.

Раздел 2. Виды изобразительного искусства.

Раздел 3. Особенности материалов изобразительного искусства.

Раздел 4. Жанры и виды изобразительного искусства.

Раздел 5. Основы описания и анализа произведений изобразительного искусства.

В первом разделе изучаются темы «Цветоведение», «Пространство», «Линия, силуэт, штрих», «Ритм», раскрываются понятия о цветовых семействах, о дополнительных цветах, о ярких, контрастных и мягких цветовых решениях, об эмоциональном содержании цвета. Развивается представление о цвете. Изучаются теплые и холодные тона.

Во втором разделе изучаются виды изобразительного искусства.

В третьем разделе подробно изучаются особенности материалов изобразительного искусства, материал этого раздела связан с темами двух предыдущих разделов.

Четвёртый раздел предполагает дальнейшее изучение видов изобразительного искусства, а также жанров и их особенностей. Он состоит из пяти тем, раскрывающих жанровое разнообразие произведений изобразительного искусства.

Пятый раздел органично связано с содержанием программы всего курса обучения «Беседы об искусстве» и естественно продолжает развитие у обучающихся осмысленного, активного восприятия искусства.

По сравнению с первым полугодием во втором полугодии уменьшено количество практических заданий, многие беседы занимают целый урок. Однако это не исключает возможности разнообразного построения каждого занятия. Постановка проблемы и ее решение, обмен мнениями, примеры по данной теме из собственной практики, обсуждение сочинений и проектов — такие формы работы должны придать занятиям живой, творческий характер.

1 класс.

Раздел 1. Средства выразительности изобразительного искусства.

Тема 1.1. Цветоведение.

Занятие 1

«Понятие о дополнительных цветах, выразительность их сочетаний».

Зрительный ряд. И. Левитан «Золотая осень». Сочетание разнообразных оттенков желтого с синим придаёт живописи звонкий, сверкающий колорит.

И.Машков «Фрукты на блюде». Оранжевый апельсин и сине-феолетовые сливы, красные и зелёные персики оттеняют друг друга. Эти сочетания заставляют все цвета звучать в полную силу.

Практическое задание. Быстрый набросок с использованием дополнительных цветов: «Рыбки в аквариуме», «Осенние цветы», «Аленький цветочек».

Материалы: простой карандаш, гуашь, кисти, бумага.

«Понятие о ярких, контрастных и мягких цветовых решениях. Эмоциональное содержание цвета».

Произведения изобразительного искусства, где эмоциональное состояние (радостное, спокойное, напряжённое) выражено в основном с помощью цвета. (Зрительный ряд: В.Бакшеев «Голубая весна», К.Коровин «Зимой», А.Рылов «Тревожная ночь»).

Практическое задание. Набросок на одну из тем: «Гроза надвигается» или «Тихий вечер» - с использованием выразительных возможностей цвета.

Материалы: простой карандаш, гуашь, кисти, бумага.

«Цветовые семейства. Развитие представления о цвете».

Зрительный ряд. Репродукции и фотографии цветов, фруктов, листьев, различных предметов, цвет которых подобран в соответствии с принадлежностью к определённому цветовому семейству (жёлтая канарейка, жёлтый лимон, жёлтый одуванчик, жёлтый песок и т.д.).

Практическое задание. Выполнение аппликации «Цветовые семейства» на темы: «Травы», «Синие волны», «Горящие угли», «Песок и камни на пляже» и др.

Материалы: кусочки цветной бумаги из журналов и набор цветной бумаги, клей, ножницы.

«Теплые и холодные тона. Понятие теплого и холодного тона».

Зрительный ряд. В. Ван Гог «Подсолнухи» (тёплые солнечные тона), «Пейзаж в Овере после дождя» (прозрачные, серебристые, прохладные тона)

Варианты: М. Сарьян «Плоды Араратской долины», «Лалвар»; В. Поленов «Генисаретское озеро»; М. Нестеров «Ранняя весна».

Практическое задание. Эскиз рисунка обоев для комнаты, выходящей на юг или на север.

Материалы: простой карандаш, гуашь, кисти, бумага.

Тема 1.2. Пространство

Занятие 1

Освоение глубины пространства: изучение того, как художник, располагая предметы и персонажи в картине, обозначает глубину пространства.

(*Зрительный ряд* П. Брейгель «Охотники на снегу»; А. К. Саврасов «Проселок»)

Иногда художник намеренно ограничивает глубину пространства в картине и с этой целью располагает предметы, концентрируя их на переднем плане.

(*Зрительный ряд* К. Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом»; Ж.-Э. Лиотар «Шоколадница»).

Задание: на примере двух разных по пространственному решению произведений определить, как художник организовал пространство в картине. Какого впечатления он этим добился?

Зрительный ряд И. И. Шишкин «Полдень. В окрестностях Москвы». (Дорога, уходящая вдаль, группы крестьян, деревня, церковь вдалеке, высокие облака и небо над ними — впечатление большого простора, глубины пространства).

Зинаида Серебрякова «Тата с овощами». (Все предметы тесно расположены на переднем плане. Красота и значительность простых, обыденных вещей, которые становятся еще более выразительными в соседстве друг с другом. Девочка смотрит прямо на зрителя, как бы обращая наше внимание на все эти вещи).

Архитектура и пространство. Взаимодействие архитектурных форм с окружающим пространством. Зависимость облика здания от его архитектурного решения и взаимодействия с окружающим пространством. Если у здания широкие окна и оно окружено арками, широкими лестницами, если у него просторные входы, вокруг нет тесноты и воздух свободно «перетекает» из одного объема в другой, то облик такого здания светлый, приветливый, радостный (*Зрительный ряд* .Ф. Брунеллески, Воспитательный дом во Флоренции; церковь Покрова в Филях).

Здание с толстыми глухими стенами, как бы отгородившееся от внешнего мира, выглядит суровым, напоминает крепость (*Зрительный ряд* Софийский собор в Новгороде; Тракайский замок в Литве; башни Мегеде, Кик-инде-Кек, Большие Морские ворота в Таллине; Пороховая башня в Риге).

В архитектуре всегда важно не только то, как здание взаимодействует с окружающим пространством, но и то, как оно охватывает пространство внутри себя — внутренние помещения, интерьер. Внешний облик здания не всегда соответствует внутреннему.

Зрительный ряд. Например, собор Покрова на рву: подвижный, активный, радостный внешний облик здания, а внутри — тесные, с запутанными переходами помещения. Внешний облик здания значительнее внутреннего, что объясняется задачей архитекторов: этот собор был построен как памятник.

Практическая работа. Коллективная работа: нарисовать «Гостеприимный город» и «Город-крепость».

Каждый ученик выполняет отдельный архитектурный фрагмент: дома, стены, лестницы, башни. Затем все соединяется на одном основании.

Материалы: ватман, бумага, клей.

1.3. Линия, силуэт, штрих.

Занятие 1

Выразительность линии, разнообразие ее характера (стремительная линия, энергичная, плавная, извилистая и так далее).

Зрительный ряд. С. Боттичелли, «Мадонна с гранатом». И. Левитан, «Весна». Большая вода».

Практическое задание. Композиция по представлению на темы: «Высокие травы», «Развевающиеся ленты», «Березы под ветром».

Материалы: фломастер, тушь, перо, палочка.

Замкнутая линия образует силуэт. Выразительные возможности силуэта.

Зрительный ряд. Греция, чернофигурные вазы; Вероккио, «Давиде икона Ростово-Суздальской школы XVI в. «Чудо Дмитрия Солунского»; А. Матисс, аппликации из цветной бумаги.

Практическое задание. Персонажи для теневого театра - злой и добрый волшебник, глупый король, капризная принцесса.

Материалы: тушь, кисть, палочка.

Выразительные возможности штриха, его характер (штрих резкий, сильный, упругий, колючий, воздушный и так далее).

Зрительный ряд Рисунки Леонардо да Винчи, графика Рембранта, Ван Гога, В. Серова, М. Врубеля.

Практическое задание. Наброски на тему «Звуки осени».

Связать определенное состояние природы, ее «звук» с характером штриха. Например:

- 1) тихая, безветренная погода, неподвижные ветки, плавный полет листьев;
- 2) монотонный, затяжной дождь;
- 3) резкие порывы ветра;
- 4) птицы, улетающие на юг (одни стаи ближе, другие - дальше).

Материалы: тушь, палочка, перо.

Тема 1.4. Ритм.

Занятие 1

Понятие ритма. Принципы повторения и чередования форм (народный орнамент, вышивка, резьба по дереву).

В изобразительном искусстве ритм имеет большое значение. От того, как ритмически организовано изображение, зависит настроение произведения, общее впечатление, которое оно производит. Восточный фриз Парфенова, «Девушки»: спокойный, мирный, торжественный ритм.

Рельеф Пергамского алтаря: бурное, волнообразное движение рельефа.

Варианты: А. Дейнека, «Оборона Петроград»; Э. Дега, «Голубые танцовщицы») и др. примеры разных принципов ритмической организации.

Тема 1.5. Природные формы.

Занятие 1

Художник — внимательный наблюдатель. Изучая природу, ее закономерности, он использует природные формы в своем творчестве.

Природа создала множество простых, прочных и красивых конструкций (пчелиные соты, кукурузные початки, шишки, снежинки).

Зрительный ряд. Примеры произведений архитектуры, в которых использованы природные формы (маковки собора Покрова на рву; Г. Крутиков, проект «летающего города»; В. Шухов, В. Косов, павильон на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 1896 г.), пример современного здания (стадион, цирк), перекрытия которого были бы сконструированы с учетом природных форм.

Практическое задание. «Дом будущего» — эскиз конструкции по мотивам форм растительного мира.

Материалы: фломастер, карандаш.

Раздел 2. Виды изобразительного искусства.

Тема 2.1. Как мы воспринимаем изобразительное искусство.

Занятие 1

Изобразительное искусство как отражение реального мира. Изобразительное искусство говорит с нами языком зрительных образов, и воспринимаем мы его прежде всего при помощи зрения. Произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые мы можем видеть вокруг нас - это здания (архитектура), памятники (скульптура), картины (живопись), рисунки, иллюстрации к книгам, плакаты (графика), посуда, ткани, украшения (декоративно-прикладное искусство).

Вариант зрительного ряда: панорама Красной площади с памятником Минину и Пожарскому; В. Н. Суриков, «Взятие снежного городка»; рисунки В. Серова; любая хорошо иллюстрированная детская книга; два-три произведения декоративно-прикладного искусства.

Тема 2.2. Язык архитектуры.

Занятие 1

Архитектура вокруг нас. Ее эмоциональное воздействие.

Архитектура влияет на наше поведение, создает определенное настроение. По широкой, пологой лестнице мы поднимаемся совсем не так, как по крутой и узкой; в комнате с низким потолком мы чувствуем себя не так, как в комнате с высоким потолком. У человека, который приходит на спектакль в Большой театр, уже у входа в это здание возникает ощущение праздника. Портик с колоннами, большое фойе, широкие лестницы, великолепный зал — все эти элементы архитектуры создают приподнятое, праздничное настроение. С древних времен люди умели с помощью архитектуры создавать настроение. Огромные колонны древнеегипетских храмов, расположенные тесными рядами, производят таинственное и мрачное впечатление. Попадая в готический собор с его высоким пространством, обилием скульптуры, витражами, человек чувствовал себя песчинкой в огромном мире. Язык архитектуры — объемы и различные их комбинации.

Определить, какое настроение создают произведения архитектуры (*Зрительный ряд*. Софийский собор в Новгороде, церковь Покрова в Филях; В. Баженов, дом Пашкова в Москве; И. Голосов, клуб имени Зуева в Москве).

Практическое задание. Проект здания цирка, кондитерского магазина, театра кукол.

Материалы: тушь, палочка, перо, фломастер.

Тема 2.3. Язык скульптуры.

Занятие 1

Что такое скульптура.

Осязательный, реальный объем — основное художественное средство скульптуры.

Два типа скульптуры.

Характер выразительности скульптуры часто зависит от того, каким методом пользовался скульптор при ее создании. Есть скульптуры, в начале как бы спрятанные в каменном блоке, и скульптор постепенно освобождает их из толщи камня. (*Зрительный ряд*: Древний Египет, статуя писца; Микеланджело, «Скорчившийся мальчик», «Умиравший раб»)

Скульптуры другого типа создаются с помощью лепки, когда скульптор прибавляет к комку глины или гипса все новые слои, и в результате возникает фигура (*Зрительный ряд*: Клодион, «Девушка с ребенком»; С. Лебедева, «Портрет Н. В. Шостакович»; Е. Белашова, «Непокоренная»),

Определить настроение скульптуры.

(Скопас, «Вакханка»; Э.-М. Фальконе, «Зима»; Д. Фивейский, «Сильнее смерти»; Е. Белашова, «Мечтание»).

Практическое задание. Лепка: «Смелый солдат», «Танцовщица», «Хитрый старик» и другие темы.

Материал: пластилин.

Тема 2.4. Что такое живопись.

Занятие 1

Живопись — один из основных видов изобразительного искусства.

Станковая живопись. Картина.

Картина может рассказать о событиях далекого прошлого и о людях, живших много лет назад (*Зрительный ряд*: В. Суриков, «Боярыня Морозова»; А. Бубнов, «Утро на Куликовом поле»), о наших современниках (Д. Жилинский, «Групповой портрет сборной Советского Союза по спортивной гимнастике»), а также о самых простых, привычных

для каждого вещей, показывая красоту и ценность повседневной жизни (*Зрительный ряд*. 3. Серебрякова, «За обедом»; Т. Яблонская, «Обыкновенное утро»). Картина может рассказать о далеких странах (*Зрительный ряд* В. Верещагин, «Мавзолей Тадж - Махал в Агре») и о том, как прекрасна наша родная природа (*Зрительный ряд*. И. Левитан, «Сумерки. Луна»; М. Нестеров, «Ранняя весна»).

Тема 2.5. Особенности графики.

Занятие 1

Знакомство с особенностями графики.

Графика — это вид изобразительного искусства, в котором обязательным элементом является белый лист бумаги. Он или просвечивает через прозрачный слой краски (акварель, разведенная водой тушь), или виден между штрихами карандаша или пера.

Графика существует и как самостоятельный вид искусства, и как вспомогательное средство, подготовительный этап в работе над картиной или другим произведением изобразительного искусства — рисунок, набросок, эскиз. (*Зрительный ряд*. Рисунки Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело; А. Дюрер, «Заяц», «Трава»; В. Серов, «Квартет», «Ворона»; М. Врубель, «Натюрморт со свечой», Автопортрет; А. Матисс, «Интерьер»; П. Пикассо, «Голубь»; Му Ци, «Закат над рыбацкой деревней»; У Чжень, «Бамбук»; Сюй Вэй, «Скалы, банан и мэй-хуа»; Сэсю, «Пейзаж в стиле хабоку»).

Общее знакомство с печатной графикой — гравюрой.

Художник вырезает или процарапывает рисунок на каком-либо плотном материале (дерево, металл, линолеум), покрывает его краской и затем отпечатывает с помощью специального станка на листе бумаги. Возможность тиражирования — одна из особенностей гравюры.

Художники-графики добиваются большой выразительности, пользуясь самыми лаконичными средствами (Г. Доре. Иллюстрации к сказкам Ш. Перро; Хокусай, лист из серии «Сто видов горы Фудзи»; В. А. Фаровский, «Самарканд», «Разговор о порохе», иллюстрации к «Слову о полку Игореве»; В. Г. Литвиненко, «Весенняя тишина»; Ц. М. Джапаридзе, «Портрет Верико Анджапаридзе»; В. Н. Горяев, иллюстрации к книге Ю. К. Олеси «Три толстяка»).

Выразительность сочетания черного и белого.

Практическая работа. Портрет моего друга. Техника: воскография.

Тема 2.6. Особенности декоративно-прикладного искусства.

Занятие 1

Знакомство с основным достоинством предметов декоративно-прикладного искусства — единством пользы и красоты.

Самые обычные бытовые предметы (например, посуда) могут быть одновременно и произведениями искусства. Большую роль при этом играет материал, из которого сделан предмет, и то, насколько полно мастер выявил его свойства: мягкость глины, послушность ее рукам мастера (пластичность), теплый свет, шероховатость или гладкость поверхности, прозрачность и текучесть линий стекла (*Зрительный ряд*. Эгейская керамика; сосуды из Феста, из дворца в Кноссе; фреска из Геркуланума с изображением стеклянного сосуда: венецианское стекло; художественный фарфор).

Единство формы и материала в декоративно-прикладном искусстве.

Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть украшены росписью или лепным узором. Характер такого украшения обязательно должен соответствовать форме предмета, его назначению и тому материалу, из которого он сделан. Очень некрасиво, когда сосуд из стекла сплошь покрашен краской или когда глиняный кувшин покрыт лепными узорами так, что его неудобно держать в руках. Мастер должен использовать природные свойства материала (*Зрительный ряд*. Экзекий, черно-фигурный килик; Евфимид, краснофигурная амфора; китайский расписной фарфор: японская керамика).

Раздел 3. Особенности материалов изобразительного искусства.

Тема 3.1. Материалы архитектуры

Занятие 1

Зависимость используемого материала от места и характера постройки. Люди всегда строили здания из тех материалов, которые были наиболее доступны (юрта, дом из саманного кирпича, тростниковая хижина, деревянная изба).

Для храмов, дворцов, общественных зданий выбирали более прочный материал — камень, кирпич, бетон. От характера материала зависит конструкция здания и характер его украшения.

Стойечно-балочная конструкция (Парфенон), арочная конструкция (Гардский мост, Колизей), купольная конструкция (Пантеон), каркасная конструкция (собор св. Марии и церковь св. Петра в Риге), шатровые перекрытия (деревянная архитектура русского Севера).

В наше время изобретены новые материалы и конструкции. Железобетон, алюминий, стекло, позволяют строить здания большой высоты, перекрывать большие пространства (примеры современных архитектурных решений).

Естественные материалы архитектуры.

Практическая работа. Жилой дом для разных природных условий: «Дом в лесу», «Дом в пустыне», «Дом в тундре», «Дом в горах».

Материалы: цветные карандаши, акварель, фломастер.

Тема 3.2. Материалы скульптуры.

Занятие 1

Многообразие скульптурных материалов.

Характер скульптуры во многом определяется материалом, из которого она сделана.

Гранит — твердый, плотный камень. Скульптура из гранита отличается цельностью объема, ее характер — спокойствием, суровостью (С. Д. Меркуров, памятник К.А. Тимирязеву, портрет Степана Шаумяна).

Мрамор — мягкий, слегка просвечивающий камень. В мраморе воплощены возвышенные, одухотворенные образы (*Зрительный ряд*. Рельеф «Рождение Афродиты», V в. до н. э.; надгробная плита из Пирея, IV в. до н. э.; Микеланджело, «Пьета»; Н. А. Андреев, «Ленин — вождь»). Скульпторы часто используют мрамор для портрета (*Зрительный ряд*.

Римский скульптурный портрет — «Портрет старого римлянина», «Портрет Помпея», «Сириянка»).

Глина — пластичный, послушный материал, из которого лепят модели, эскизы скульптур. После соответствующей обработки глина также служит материалов и для законченных произведений. Обожженная глина с шероховатой поверхностью — терракота (*Зрительный ряд*. Клодион, «Девушка с ребенком»). Политая глазурью глина с гладкой,

блестящей поверхностью — фаянс (*Зрительный ряд*. Л. делла Роббиа, «Мальчик с гирляндой»).

Бронза — замечательный скульптурный материал, в котором соединяется пластичность глины (модель бронзовой скульптуры делают из глины), гибкость и подвижность расплавленного металла и его чеканная точность. Прочность, упругость бронзы дают скульптору большие возможности для композиции. (*Зрительный ряд*. «Дельфийский возникший», «Посейдон» — V в. до н. э.; Вероккио, «Давид»; Барри, «Пантера и антилопа»; Э.М. Фальконе, памятник Петру I).

Дерево как скульптурный материал имеет свои особенности. С одной стороны, его довольно легко обработать, а с другой — в каждом стволе уже есть свой характер, и скульптор должен понимать и учитывать его. В дереве всегда видны продольные волокна, и линии, по которым движется резец скульптора, как бы следуют им, а там, где эти линии и волокна дерева пересекаются, возникает резкий излом формы. (*Зрительный ряд*.

Древний Египет: «Певица Аммона Раннаи», «Жрец Аменхотеп», «Женщина, несущая дары»; Фейт Штосе, Краковский алтарь; В. И. Мухина, портрет академика А. Н. Крылова; С. Т. Коненков, «Старичок-полевичок»).

Тема 3.3. Материалы живописи.

Занятие 1

Многообразие художественных материалов живописи.

Выбор материала в зависимости от замысла художника.

Разный характер поверхности масляной живописи и фрески.

Если художник пишет картину прямо на стене, он часто выбирает технику фрески. Краски для такой работы разводятся водой и наносятся на сырую штукатурку. Такая роспись очень прочна и выглядит на стене естественно и красиво (*Зрительный ряд*. Рафаэль, Станцы; Микеланджело, фрагменты росписи Сикстинской капеллы). До того, как была изобретена техника масляной живописи, художники писали картины на досках красками, которые, смешивали с яйцом или с соками растений. Такие краски называются темперой. Работа темперой требует тщательности и внимания (*Зрительный ряд*. А. Рублев, «Троица»; икона Ростово-Суздальской школы XVI в. «Чудо Дмитрия Солунского»; «Джотто», «Мадонна во славе»; Симоне Мартини, «Благовещение»).

Масляная живопись.

Развитие техники живописи маслом связано с именами братьев Ван Эйк, нидерландских живописцев XV в. Масляные краски дают возможность художнику писать и быстрые наброски, и картины, требующие длительной, вдумчивой работы. Кроме цвета масляные краски обладают и другими выразительными возможностями. Поверхность картины может быть гладкой (*Зрительный ряд*. Ф. Васильев, «Мокрый луг»), а может быть шероховатой, неровной (*Зрительный ряд*. М. Врубель, «Девочка на фоне персидского ковра»; К. Моне, «Руанский собор»). Отдельные мазки могут сливаться и незаметно переходить друг в друга (*Зрительный ряд*. Т. О. Д. Энгр, «Автопортрет»), а могут быть отчетливо видны (*Зрительный ряд*. Э. Делакруа, «Автопортрет»; В. Ван Гог, «Дорога в Провансе»).

Техника живописи маслом может передавать эффект наполненного светом и воздухом пространства (*Зрительный ряд*. И. И. Шишкин, «Полдень. В окрестностях Москвы») и реальный, осязаемый облик предметов (*Зрительный ряд*. Ж.-Б. Шарден; «Натюрморт»).

Тема 3. 4. Графические материалы.

Занятие 1

Материалы графики разнообразны.

Это прежде всего обычный графитный карандаш. Карандашный рисунок может быть очень выразительным и красивым (*Зрительный ряд*. И. Левитан, «Околица»; М. Врубель, «Натюрморт со свечой»).

Яркую линию, энергичный, смелый штрих дает уголь (*Зрительный ряд*. В. Серов, «Портрет Ф. И. Шаляпина»; Ю. Пименов, «Лесная дорога»). При помощи пастели художник может добиваться мягких, незаметных переходов одного цвета в другой (*Зрительный ряд*. Ж.-Э. Лиотар, «Шоколадница») или строить изображение сочными штрихами (*Зрительный ряд*. Э. Дега, «Сидящие танцовщицы», «Голубые танцовщицы»).

Перо и тушь — еще одна из выразительных графических техник, требующая от художника точности и уверенности, как и рисунки кистью (*Зрительный ряд*. В. Ван Гог, «Стога»; «Портрет священника Иккю», Япония, XV в.; С. Эйзенштейн, упражнения на выразительность; рисунки Дж. Б. Тьеполо).

Печатная графика, отдельные ее виды.

Художник может нанести рисунок на металлическую пластину или деревянную доску и затем сделать несколько отпечатков. Стамеска, долото, резец, стальное шило — все это инструменты гравера.

Ксилография — гравюра, где в качестве печатных форм используются деревянные доски. Гравюра на дереве может быть черно-белой и цветной. Цветная гравюра на дереве печатается с нескольких печатных форм. Это очень тонкое и сложное искусство (*Зрительный ряд*. А. Дюрер, «Св. Георгий, побеждающий /дракона»; «Хокусай, одна из гравюр серии «Сто видов горы Фудзи»).

Линогравюра. Так же, как в гравюре на дереве, белый цвет получается здесь на месте вырезанных участков печатной формы. Язык линогравюры — выразительный, простой, обобщенный (*Зрительный ряд*. В. А. Фаворский, «Самарканд. Разговор о порохе»; И. В. Голицин, «На террасе»).

Гравюра на металле, ее виды. Техника, которая называется «сухая игла», выполняется в несколько приемов. Специальным резцом из твердой стали на металлическую пластинку наносятся штрихи и линии. Затем в эти штрихи втирается краска, и при помощи специального печатного станка делается отпечаток. Эта техника дает красивый, тонкий и бархатистый штрих (*Зрительный ряд*. М. Каландри, «Розы и насекомое»; А. Г. Бах-Лийманд, «Спящий ребенок»).

Техника офорта очень сложна и состоит из ряда операций. Сначала цинковую или медную пластинку покрывают воском, потом наносят рисунок и опускают пластинку в раствор кислоты. Чем дольше пластинка находится в кислоте, тем глубже протравливается металл. (*Зрительный ряд*. Рембрандт, «Св. Иероним под деревом»; У. Боччони, «Лебедь»).

Тема 3.5. Материалы декоративно-прикладного искусства.

Занятие 1

Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть выполнены как из самых обыкновенных (глина, стекло, дерево, шерсть, льняные нитки), так и драгоценных материалов (фарфор, хрусталь, редкие породы дерева и камня, шелк, драгоценные металлы). Какой бы материал ни выбрал художник для предмета декоративно-прикладного искусства, успех зависит от того, насколько глубоко он понял свойства и характер выбранного материала и как полно выявил их в законченном произведении (каргопольская, дымковская игрушка, богородская резьба по дереву, плетение из соломки, жостовская роспись, вологодские кружева и так далее).

Выявление свойств материала в предметах декоративно-прикладного искусства.

Варианты практической работы:

- 1) лепка из пластика (декоративная булавка, брошь);
- 2) мозаика из осколков фарфора на основе стеклянной банки и пластилина (ваза для цветов, вазочка для карандашей или кислей);
- 3) мозаика из осколков фарфора на основе керамической плитки и универсального клея (подставка под горячий чайник);
- 4) аппликация из кусочков ткани (прихватка для горячих предметов).

Материалы: пластик, пластилин, осколки фарфора, универсальный клей, кусочки ткани, нитки, тесьма.

Раздел 4. Жанры и виды изобразительного искусства

Тема 4.1. Какая бывает архитектура.

Занятие 1

Различные типы архитектурных сооружений: театры, дворцы, храмы, крепости, мосты и так далее.

Жилые дома — тип архитектуры, который имеет особое значение. Удобство, прочность и устойчивость — основные требования, которые предъявляются жилым постройкам. Жилье отражает взгляды, привычки людей, их представления о красоте.

Менялись условия жизни людей, но всегда зодчие стремились к воплощению своих проектов наиболее простыми, рациональными способами (*Зрительный ряд*. Дом Веттиев в Помпеях; дом Оку-элло в Беркшире; дворик жилого дома в Мекке; интерьер японского жилого дома: дом Ошевнева в Кижях; Ф.-Л. Райт, «дом-водопад»; район Ладзинай в Вильнюсе).

Ведущие типы монументальных сооружений в различные эпохи.

Для строительства храмов, дворцов и общественных зданий использовались самые прочные и красивые материалы, привлекались самые знаменитые архитекторы. Каждая эпоха выдвигает свой ведущий тип монументального здания.

В Древней Греции это были храм, театр (*Зрительный ряд*. Парфенон, Эрехтейон на Афинском акрополе; театр Диониса в Афинах); в Риме — общественные постройки:

базилики, термы, цирки (*Зрительный ряд*. Колизей, термы Каракаллы — реконструкция; базилика св. Петра в Риме — реконструкция).

Феодальная эпоха выдвигает на первый план замки, монастыри, городские соборы, дворцы (*Зрительный ряд*. замок Витре в Бретани; собор Нотр-Дам в Париже, аббатство Мон-Сен-Мишель-Франция).

Для современной эпохи наиболее характерными монументальными сооружениями являются вокзалы, аэропорты, театры и другие общественные здания. Часто строятся целые архитектурные комплексы (здание ЮНЕСКО в Париже и др.)

Занятие 2

Ландшафтная архитектура.

Понятие «архитектура» включает в себя планировку и всю пространственную композицию садов, парков. В разные исторические эпохи парки разбивали, как правило, вокруг дворцов, загородных королевских резиденций, дворянских усадеб.

В наше время парки и сады создаются для всех. Многие из них носят мемориальный характер, то есть посажены в честь каких-либо знаменательных событий.

Для парков характерны широкие, прямые аллеи, подстриженные деревья, симметрично распланированные, ровные лужайки. Бывают также парки, в которых деревья и кусты растут в своем первозданном, естественном виде. Парки часто украшают фонтанами, скульптурой, сооружают павильоны, гrotты, иногда устраивают искусственные руины, придающие парку сказочные, романтические черты (*Зрительный ряд*. Версальский парк; парк Петродворца; парк в Павловске; парк в Берлине).

Тема 4.2. Жанры и виды скульптуры.

Занятие 1

Один из самых значительных видов скульптуры — это памятник. Его назначение. Места установки памятников.

(*Зрительный ряд*. С. А. Евсеев, памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде; М. Г. Манизер, памятник жертвам 9 января 1905 года в Ленинграде; М. К. Аникушин, памятник А. С. Пушкину в Ленинграде; А. М. Опекушин, памятник А. С. Пушкину в Москве).

Портрет — один из самых распространенных видов скульптуры. Он может быть торжественным, монументальным и служить памятником какому-либо выдающемуся человеку.

Наиболее распространенный вид скульптурного портрета — бюст. Художники, создавая скульптурный портрет человека, стремятся передать не только черты его лица, но и его характер, его внутренний мир (*Зрительный ряд*. А. П. Файдыш-Крандиевский, памятник К. Э. Циолковскому в Калуге; В. Е. Цигаль, памятник Н. Ф. Филатову в Москве; А. О. Бембель, портрет Н. Ф. Гастелло; А. С. Голубкина, «Л. Н. Толстой»; В. Н. Домогацкий, портрет В. А. Ватагина, портрет сына).

Занятие 2

Идеальный образ человека.

Иногда, создавая скульптуру, художник изображает не какого-то конкретного человека, а обобщенный образ, в котором соединяет лучшие черты многих людей. В разные исторические эпохи представления о прекрасном человеке были различными. На примере скульптуры, которая имеет характер обобщения, можно видеть, как меняется представление людей об идеале.

(*Зрительный ряд*. Афины, ок. 530 г. до н. э., «Кора в пеплосе»; V в. до н. э., рельеф «Рождение Афродиты»; кариатиды южного портика Эрехтейона; «Ника Самофракийская»).

Скульпторы, стремясь рассказать о каком-либо явлении; природы, воплощают признаки этого явления, его характерные черты в облике человека. Пластичность человеческой фигуры дает возможность скульптору в яркой образной форме выразить свои мысли и чувства (*Зрительный ряд*. Микеланджело, «Ночь»; Дж. Бернини, «Фонтан четырех рек» на площади Навона в Риме; Э. М. Фальконе, «Зима»).

Черты, общие для скульптуры малых форм и предметов декоративно-прикладного искусства: миниатюрные размеры, материал.

Различие между ними: скульптура малых форм не имеет никакого утилитарного назначения.

В России большое распространение получила фарфоровая скульптура. Первое упоминание о ней относится к 1752 году, В конце XVIII века Императорский фарфоровый завод выпустил серии фигур «Народы России» и «Петербургские ремесленники».

На многочисленных фарфоровых фабриках в XIX веке изготавливали скульптуры, изображающие продавцов, ремесленников, пастухов, франтов, модниц. В русской фарфоровой пластике отразились традиции народного юмора и сатиры.

Тема 4.3. Жанры живописи.

Занятие 1

Одним из ведущих жанров живописи является картина на мифологическую или историческую тему. В каждой детали такой картины должна найти выражение творческая свобода художника, глубина его мысли, отражающей значительность выбранной темы (*Зрительный ряд*. Микеланджело, фрески Сикстинской капеллы; Рафаэль, «Афинская школа», «Изведение апостола Петра из темницы»; Д. Веласкес, «Сдача Бреды»; П. П. Рубенс, «Персей и Андромеда»).

Занятие 2

Портрет.

Личность человека, его неповторимый внутренний мир всегда привлекали художников. Главное в портрете — это лицо человека. В нем отражается и его характер, и особенности его времени, и отношение художника к своей модели (*Зрительный ряд*. Эль Греко, «Портрет рыцаря с рукой на труди»; Д. Веласкес, «Портрет Иннокентия X»; П. П. Рубенс, «Портрет камеристки»; Рембрандт, «Портрет старика в красном»; Ж.-Б. Перронно, «Инженер Робер Суайе»; «Портрет мальчика с книгой»).'.

Портреты, которые называют парадными, рассказывают, главным образом, об общественном положении портретируемого. Большое значение в таком портрете имеют всевозможные детали-символы, архитектурный фон, драпировки, одежда. Это помогает художнику придать облику портретируемого большую значительность, торжественность, что не всегда соответствует личности человека, который изображен на портрете.

Зрительный ряд. А. ван Дейк, «Портрет Карла I на охоте»; Г. Риго, «Портрет Людовика XIV».

Часто художники пишут автопортреты, в которых они как бы определяют свое место в мире, дают оценку своему творчеству, своей личности (*Зрительный ряд*. Автопортреты А. Дюрера, П. П. Рубенса, Рембрандта, Л. Давида, Э. Делакруа).

Занятие 3

Пейзаж.

Картина, в которой основным предметом изображения является природа, называется пейзажем. Пейзаж может представлять собой как бы портрет определенной местности (*Зрительный ряд*. К.-Ж. Берне, «Вид на мост и замок св. Ангела»; В. Поленов, «Генисаретское озеро»).

Изображая природу, художники стремятся передать определенное состояние души, свои мысли и чувства (Я. Ван'Рей-сдал, «Зимний пейзаж»; В. Ван Гог, «Деревья в цвету», «Памяти Мауве», «Жаворонок над полем»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; В. Попков, «В Тригорском», «Дом Пушкина в Михайловском», «Майский праздник»).

Натюрморт — это жанр живописи, предметом изображения в котором являются неодушевленные предметы (утварь, плоды, букеты цветов, атрибуты какого-либо вида деятельности и так далее).

Композиция натюрморта может быть составлена из драгоценных предметов, которые сами по себе являются произведениями искусства (*Зрительный ряд*. В. Кальф, «Натюрморт с наutilusом»), а может состоять из самых простых и даже, на первый взгляд, неинтересных вещей (*Зрительный ряд*. В. Ван Гог, «Натюрморт с башмаками»). Создавая натюрморт, художник рассказывает не только о предметах, которые он изображает, но и о людях, событиях, выражает свой взгляд на мир (*Зрительный ряд*. Ф. Сурбаран, «Натюрморт»; Ж.-Б. Шарден, «Натюрморт»; В. Ван Гог, «Кресло Гогена»; «Стул Винсента»; К. Петров-Водкин, «Натюрморт с селедкой»).

Занятие 4

Бытовой жанр в живописи.

Объектом внимания художников становятся не только исключительные, необыкновенные события, люди, предметы, но и повседневная, будничная жизнь. Они находят в ней красоту и показывают в своих произведениях ценность всего, что окружает человека, считают каждую минуту его жизни достойной внимания. Изображая жанровые сцены, художники относятся к ним каждый по-своему: с любовью, восхищением, с интересом беспристрастного наблюдателя. Жанровые картины иногда говорят о юмористическом отношении автора к изображенным событиям, бывают они написаны и в сатирическом ключе. *Зрительный ряд*. Ж.-Б. Шарден, «Молитва перед обедом»; А. Браувер, «Деревенский лекарь»; А. Остаде, «Живописец в мастерской»; «Питер де Хох, «Хозяйка и

служанка»; Л. Ле-нен, «Крестьянское семейство»; Г. Метсю, «Молодая женщина, читающая письмо»; П. Федотов, «Свежий кавалер»; «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!»).

Батальный жанр в живописи.

Живописцев интересуют все стороны реальной действительности. Многие художники писали картины, рассказывающие о войне, а некоторые из них посвятили этой теме все свое творчество. Изображая войну, одни показывали прежде всего храбрых солдат, знаменитых полководцев, развевающиеся знамена и победные штурмы (*Зрительный ряд*. А. Гро, «Бонапарт на Аркольском мосту», «Бонапарт перед битвой при пирамидах»), другие художники в романтических образах передавали драматизм событий (*Зрительный ряд*. Т. Жерико «Офицер конных егерей, идущих в атаку»). Есть и такие художники, которые беспощадно обличают войну как величайшее бедствие в жизни людей (*Зрительный ряд*. В. Верещагин, «Смертельно раненный», «Апофеоз войны»; П. Пикассо, «Герника»).

Тема 4.4. Некоторые виды печатной графики.

Занятие 1

Эстамп.

Гравюру можно тиражировать. С одной доски можно отпечатать много оттисков — эстампов; все они будут авторскими произведениями.

Эстамп по своему характеру — камерное произведение. Помещенный в интерьер, эстамп не выделяется из множества других вещей, окружающих человека. Он предназначен для спокойного, неторопливого рассматривания (*Зрительный ряд*. Л. С. Хижинский, серия «Пушкинские места»).

Практическое задание: натюрморт для маминой комнаты.

Техника: воскография, монотипия.

Книжная графика.

Один из самых распространенных видов графики — книжная иллюстрация. Иллюстрации в книге размещаются определенным образом. Художник оформляет корешок, обложку, форзац, заставки и концовки к главам, буквицы, делает иллюстрации в страницу или в разворот.

Выбор графической техники часто определяется содержанием книги (*Зрительный ряд*. И. Я. Билибин. Иллюстрации к русским народным сказкам; В. В. Лебедев. Иллюстрации к книге С. Я. Маршака «Цирк»; С. Бродский. Иллюстрации к произведениям В. Шекспира, к повести А. Грина «Алые паруса»; Г. Н., А. Г. и В. Г. Трауготты. Иллюстрации к сказкам Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм).

Практическое задание: эскиз буквицы к сказке А. С. Пушкина.

Материалы: цветные карандаши, тушь, перо.

Плакат — один из видов печатной графики. Изображение в плакате, как правило, сочетается с текстом, поэтому для плаката большое значение имеет шрифт.

(*Зрительный ряд*. Эль Лисицкий, «Клином красным бей белых»; В. Маяковский, «Окна РОСТА»; Д. Моор, «Помоги»; И. М. Тоидзе, «Родина — мать зовет!»).

Практическое задание: эскиз плаката «Берегите лес!», «Мы за мир», «Восстановим памятники архитектуры».

Материалы: гуашь, кисть.

Тема 4.5. Некоторые виды декоративно-прикладного искусства.

Занятие 1

Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в глубокие древние традиции народного мироощущения, для которого в каждой вещи важны были не только польза и красота, но и тот глубокий смысл, которым народ наделял все окружающие предметы и явления.

Образ птицы, который очень часто встречается в орнаментальных узорах на ткани, кружеве, в резьбе по дереву, был символом счастья, добра. Орнамент из концентрических кругов — отголоски того далекого времени, когда люди обожествляли солнце. Конь был животным, посвященным солнцу. Изображение коня являлось охранительным знаком. Резные изображения коней помещали на крыше, фигурка коня встречается в народных росписях, вышивках, ювелирных изделиях (*Зрительный ряд*. Образцы народных орнаментов; древнерусские ювелирные изделия: височные кольца, пряжки, браслеты; резьба по дереву, кружева).

Занятие 2

Мебель.

Слово «мебель» происходит от латинского «mobilis» (подвижный). Все огромное разнообразие мебели во все времена было основано на двух ее главных функциях — несущей (столы, стулья, полки) и вмещающей (лари, сундуки, шкафы). Художественная форма мебели определяется характером общественного устройства страны в тот или иной период времени, ее географическим положением, наличными материалами, уровнем развития техники (*Зрительный ряд*. Мебель из коллекции Эрмитажа; А. Родченко. Рабочий клуб — интерьер; Н. Рогожин. Стул).

Ковроделие.

Родина ковров — Восток. Наиболее ранние следы этого промысла найдены археологами на Алтае и относятся к V в. до н. э. Письменные свидетельства о высокоразвитом ковровом производстве в Персии и странах Малой Азии встречаются в источниках III века.

Ковер на Востоке — неотъемлемая часть жизни, он используется для сооружения палатки или кибитки, им пользуются при молитве, ковер служит седлом и так далее.

В ковровом орнаменте широко применяется символика. У каждого отдельного мотива, так же, как и у расцветки, есть свое символическое значение. В них зашифрованы различные пожелания, охранительные и посвятельные знаки.

(*Зрительный ряд*. Фотографии кавказских и среднеазиатских ковров, изображение мастериц за работой, образцы орнаментов).

Занятие 3

Стеклоделие. Стекло — это удивительный материал, который соединяет в себе свойства свободно льющейся прозрачной струи и твердого сверкающего кристалла. Прозрачность и пластичность стекла, его способность принимать любую форму и окрашиваться в любой цвет делает его уникальным художественным материалом.

Изделия из стекла были известны еще в Древнем Египте, однако расцвет стеклоделия наступает во времена Древнего Рима, когда был изобретен важнейший инструмент стеклодува выдувальная трубка. Дутое стеклоделие (т. е. стеклоделие способом выдувания) — это труд конкретного мастера, здесь не бывает двух абсолютно одинаковых изделий. Стекольные мастера разных времен достигали высоких художественных результатов (*Зрительный ряд*. Античное стекло, венецианское стекло, флорентийское свинцовое стекло, многослойное стекло Э. Гал-Ле II Л. Даум, стекло Л. Тиффани).

Стекланные изделия получают также методом прессования. И наше время этот метод становится основным, так как сейчас преобладает механический способ обработки стекла.

Над формой стеклянных изделий работают художники- дизайнеры (*Зрительный ряд*. Ж. Депре. Ваза «Солнечный диск»; В. Я. Шевченко. Вазы «К солнцу»; Л. А. Кучинская. Композиция «Южный порт»; образцы стеклянного пресса).

Раздел 5. Основы описания и анализа произведений изобразительного искусства.

Тема 5.1. Описание одной картины.

Занятие 1

Описание одной картины по четырем параметрам:

- 1) определение настроения картины;
- 2) описание того, что на картине изображено, и выделение главного;
- 3) определение художественных средств, которыми пользовался художник;
- 4) определение результата, которого художник добился, применяя эти средства.

(*Зрительный ряд*. М. Сарьян, «Плоды Араратской долины», «Финиковая пальма»; Э. Дега, «Голубые танцовщицы»; А. Акопян, «Натюрморт с инструментами»).

Занятие этого раздела проводится в форме общей беседы, фронтального опроса или письменной работы.

Тема 5.2. Сравнительный анализ двух картин одного жанра.

Занятие 1

Сравнительный анализ двух картин одного жанра по следующему плану.

1. Что общего в картинах?
2. Какие предметы или явления изображены как на одной, так и на другой картине?
3. В чем разница?
4. Какое настроение выражено в этих картинах?

(*Зрительный ряд*. И. Левитан, «Март»; Ф. Васильев, «Оттепель»).

Тема 5.3. Описание произведения скульптуры.

Занятие 1

Описание произведения скульптуры по трем параметрам:

- 1) определение настроения скульптуры;
- 2) характер взаимодействия скульптуры с окружающей средой;
- 3) взаимосвязь характера скульптуры с ее материалом.

(Зрительный ряд. С. Лебедева «Девочка с бабочкой»)

Тема 5.4. Описание произведения декоративно-прикладного творчества.

Занятие 1

Описание произведения декоративно-прикладного творчества.

По следующим параметрам:

- 1) какой вид декоративно-прикладного искусства представлен данным произведением;
- 2) описание того, что изображено в произведении ДПИ (или какое произведение ДПИ), и выделение главного;
- 3) определение художественных средств, которыми пользовался мастер;
- 4) определение результата, которого мастер добился, применяя эти средства;
- 5) характер взаимодействия произведения ДПИ с окружающей средой;
- 6) взаимосвязь характера произведения ДПИ с ее материалом.

Зрительный ряд: репродукции или оригиналы произведений ДПИ различных видов.

Контрольный урок. Тема: «Как я опишу мою любимую картину моему другу, который его не видел».

Требования к уровню подготовки учащихся

К концу 1 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 видах изобразительного искусства, названия и отличительные особенности основных видов изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), их изобразительно-выразительные средства (конструкция, взаимодействие с пространством, цвет, линия, ритм, форма, объём);
- ряд выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в отечественном искусстве;
- названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

Уметь:

- различать произведения искусств различных видов изобразительных искусств;
- описывать и анализировать произведение изобразительного искусства;
- делать сравнительный анализ произведений изобразительного искусства;
- находить общие черты в ряде произведений изобразительного искусства;
- подробно рассказать о запомнившемся произведении изобразительного искусства;
- чувствовать и отчётливо формулировать настроение произведения изобразительного искусства, проявляя при этом начальное понимание языка художественного образа;

- быстро делать наброски, осмысленно используя выразительные качества заданного материала.

Формы и методы контроля, система оценок.

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

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 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. Контрольные уроки, зачеты 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.

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.

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 начальное понимание языка художественного образа;

- знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;

- 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 искусств различных видов изобразительных искусств;

- может описывать и анализировать произведение изобразительного искусства;

- слабо чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства, проявляя при этом начальное понимание языка художественного образа;

- знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;

- мало знает о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;

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

Оценка «3» («удовлетворительно»)

- обучающийся плохо различает виды изобразительного искусства;

- может описывать, но не умеет анализировать произведение изобразительного искусства;
- не чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства, не проявляя при этом начальное понимание языка художественного образа;
- слабо знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- не знает о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
- знает не все названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

- обучающийся не может описывать, не умеет анализировать произведение изобразительного искусства;
- не чувствует и не отчётливо формулирует настроение произведения изобразительного искусства;
- слабо знает основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма;
- не знает о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
- не знает названия, назначение и свойства художественных материалов и инструментов, применяемых в изобразительном искусстве.

3.Контрольные требования на разных этапах обучения.

В конце второго полугодия проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока по теме: «Как я опишу мою любимую картину моему другу, который его не видел».

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 в первом классе педагог должен вести урок на основе беседы, реже в виде 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 для авторов 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.М. Неменского, Н.Н. Волкова и др.

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 «Беседы об искусстве» направлена именно на приобретение первоначальных умений и навыков восприятия и анализа произведений изобразительного искусства и ориентирована, как сказано выше, на интеллектуальное развитие ребенка более, чем на выучку и на учение». «Беседы об искусстве» ставит своей целью приобщить детей к художественной культуре

через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических художественных умений.

Но в работе с детьми 10-12 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 «Беседы об искусстве» 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 похоже, 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 «Беседы об искусстве» 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-сказка, 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 обучающихся, а также не столько от того, что написал ребенок, 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. Авторы не настаивают, 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 обучающихся, 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 «Беседы об искусстве», будут состоятельными лишь тогда, когда педагог отнесется к программе по-настоящему творчески, а также будет учитывать реальные возможности и способности обучающихся.

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.
- Методические таблицы «Виды изобразительного искусства», «Жанры изобразительного искусства», «Виды скульптуры», «Архитектура. Деление на группы по назначению», «Профориентация» и др.
- Репродукции картин (то, что записано в содержании курса, но можно и на свой выбор).
- Фото произведений скульптуры и архитектуры и декоративно-прикладного творчества разных стран, эпох (то, что записано в содержании курса, но можно и на свой выбор).
- Портреты известных художников, скульпторов, архитекторов.
- Тесты, карточки с заданиями и др. материалы для контроля знаний.
- Персональный компьютер, экран, проектор, совместимый с ПК, доска.
- Для учеников: тетрадь, словарь художественных терминов, альбом, карандаши, фломастеры, акварельные краски, цветная бумага, картон, ножницы, клей и др..

Список литературы.

1. Александров В.Н. История Русского искусства, изд. «Харвест», Минск, 2007г.
2. Алексеева В.В. Что такое искусство? Издат. «Просвещение», Москва, 1979 г.
3. Андреевская Т.П. Быт и нравы народов древних цивилизаций, изд. «Эксмо», Москва, 2003г.
4. Аристова В. Икона. История искусства для детей, издат. «Росмен», Москва, 2002 г.
5. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. Москва. Издат. «Просвещение», 1979 г.
6. Брагинский В.Э. Пастель. Советы начинающим, Москва, «ЮХ», 2002 г.
7. Волков Н. Н. Восприятие картины. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1976 г.
8. Волков Н. Н. Цвет в живописи. — М.: Искусство, 1984.
9. Графика. Подробный практический курс. Серия «Школа рисования». Издат. «Мир книги», Москва, 2008г.
10. Гриченко А. Вышивка бисером. издат. «Эксмо», Москва, 2006г.
11. Докучаев Н. Мастерим бумажный мир. Издат. «Диамант», С.-Петербург, 1997г.
12. Дятлова Т.В. Мастера пейзажа. Издат. «Вече», Москва, 2002г.
13. Журналы из серии «Художественная галерея», 2005г.: Курбе, Веронезе, Ватто, Лоррен, Рембрандт, Тициан, Пуссен, Дюрер, Делакруа, Боттичелли, Эль Греко, Тинторетто, Милле, Шагал, Поленов и др.
14. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды, издат. «Эксмо», Москва, 2003 г.
15. Заркович В.Г. Игорь Грабарь. Серия «Мастера советской живописи». И.В. Егорова, издат. «Аврора», Ленинград. 1974 г.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западно-Европейское искусство. Москва. Изд. «Высшая школа», 1993 г.
17. История с древнейших времён до 15 века. Серия «Эрудит», Издат. «Мир книги», 2006 г.
18. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. Издат. «Просвещение», Москва, 1973 г.
19. Климова И.Т. Народный Орнамент в композиции художественных изделий. Издат. «Изобразительное искусство», Москва, 1993г.
20. Крайнева И.К. Мир бисера. Издательский дом «Литера», С.-Петербург, 1999г.
21. Неменский Б.М. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. Изд. «Просвещение», Москва, 1987 г.

22. Неменский Б.М. Распахни окно. Изд. «Просвещение», Москва, 1974 г.
23. Неменский Б.М. Доверие. Изд. «Просвещение», Москва, 1984 г.
24. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. Издат. «Просвещение», Москва, 1969 г.
25. Пастель. Подробный практический курс. Серия «Школа рисования». Издат. «Мир книги», Москва, 2008г.
26. Пенова В.П. Рисуем карандашом. Деревья, Цветы. Животные. Издат. «Книжный клуб», Харьков, Белгород, 2008г.
27. Перевертень Г.И. Поделки из соломки. Издат. «АСТ», Донецк, 2004г.
28. Пушинова Ю.Б. Конспект лекций. «Теория и история искусства». Москва, 2004г., изд. «Приор- издат».
29. Розенвассер В.Б., « Беседы об искусстве». Издат. «Просвещение», Москва, 1979г.
30. Рукоделие. Популярная энциклопедия. Издат. «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1992 г.
31. Русская живопись 14-20 вв. Энциклопедия. Москва, «Олма-Пресс», 1999г., под. Редакцией Т.В. Калашникова.
32. Советский станковый рисунок. А.А. Агамирова, Р.А. Глуховская, издат. «Советский художник», Москва, 1981г.
33. Скрынников Р.Г., Русь 9-17 века. издат. «Питер», С.-Петербург, 1999г.
34. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных терминов. Издат. «Титул», Обнинск, 1996г.
35. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи. Издат. «Титул», Обнинск, 1996г.
36. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. Издат. «Титул», Обнинск, 1996г.
37. Спарский О. Шрифты, алфавиты. Издат. «Реклама», Киев, 1979г.
38. Уоллэйс Р. Мир Леонардо. Издат. «Терра», Москва, 1997г.
39. Хворостова А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. Издат. «Просвещение», Москва, 1981г.
40. Хеслвуд Д. Искусство. Живопись. Скульптура. Издат. «АСТ», «Астрель», Москва, 2001г.
41. Хэрольд Р. Костюмы народов мира. Иллюстрированная энциклопедия. Издат. «Эксмо», Москва, 2002г.
42. Этюды об изобразительном искусстве. Издат. «Просвещение», Москва. 1994г.