

Одобрено педагогическим советом
МБУ ДО «Манзенская ДШИ»
Протокол от 29.08.2022 № 1

Утверждено приказом
Директора МБУ ДО «Манзенская ДШИ»
от 01.09.2022 № 93-о

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАНЗЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Срок обучения 4 года
Возраст обучающихся 10–15 лет

Манзя 2022

Разработчик: Золотая Ирина Ростиславовна, преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО «Манзенская ДШИ»

Структура программы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Содержание

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы
- Перечень средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ru), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41.

История искусства в программе детских художественных школ рассматривается как учебный предмет, координирующий весь учебный процесс, формирующий культуру ребенка, обучающегося изобразительным навыкам.

Данная программа включает основные разделы из истории западноевропейского, русского и современного искусства. Форма построения учебного материала основана на соответствии исторической последовательности смен культурных вех в истории искусства. Любое произведение искусства существует не само по себе. Его необходимо рассматривать в неразрывной связи с той конкретно-исторической эпохой, в которой оно было создано. Построение программы и каждого урока в отдельности предполагает знакомство учащихся именно с таким отношением к ценностям искусства.

Актуальность программы состоит в том, что она предполагает решение следующих проблем: через приобщение ученика к огромному пласту мировой художественной культуры дать понимание основных художественных стилей и смены эпох в истории искусства; через понимание и переживание

художественного образа произведения сформировать представление о выразительном языке изобразительного искусства. Понимание многослойной структуры произведения открывает ученику отношение к окружающему миру художника, автора произведения. Через освоение взглядов многих художников на окружающую действительность, выраженную в их произведениях, у ребенка формируется своя творческая позиция. В основе этой творческой позиции лежит потребность к бескорыстному творческому действию, как одному из способов самовыражения.

Основные разделы программы соответствуют 4-м годам обучения в детской художественной школе. Программа по истории искусств – целостная система, в которой каждый последующий раздел или урок продолжает реализовывать идеи и задачи предыдущих разделов. Построение тем и содержание материала подобрано с учетом возрастных особенностей восприятия учащихся, характером жизненного опыта, уровнем общего развития на данный момент. Главная задача состоит в том, чтобы заинтересовать, увлечь учащихся этим предметом, познакомив их с основными понятиями и этапами развития искусства и научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности.

Даная программа составлена на основе примерной программы «История изобразительного искусства», МК СССР, Москва, 1986. Составитель Ю. Н. Протопопов. В рабочей программе в первом классе расширен раздел «Введение», темы «виды и средства выразительности искусства», «анализ художественного произведения» выведены в отдельный блок.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Изобразительное искусство» учебный предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, с 4 по 7 класс.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» 136 часов – аудиторных занятий.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Изобразительное искусство» 7 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения								Всего часов
	4 класс 1 год обучения		5 класс 2 год обучения		6 класс 3 год обучения		7 класс 4 год обучения		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	К/у	К/у	К/у	К/у	К/у	К/у	К/у	ЭКЗАМЕН	

К/У – контрольный урок

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 7 лет

Аудиторные занятия:

4–7 классы – 1 час, продолжительностью 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Цель обучения – формирование художественного вкуса учащихся, расширение их художественного кругозора и интересов в области изобразительного искусства, развитие творческих способностей и эмоциональной активности.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия изобразительного искусства
- История изобразительного искусства Древнего мира
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII–XVIII вв.
- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XVIII — первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX — начала XX вв.

- История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI в

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Изобразительное искусство» 7 лет

1 год обучения 4 класс

	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
	Раздел 1. Виды и средства выразительности искусства	
	Тема 1.1. Искусство. Виды искусства	2
	Тема 1.2. Живопись	3
	Тема 1.3. Графика	3
	Тема 1.4. Скульптура	1
	Тема 1.5. Архитектура	1
	Тема 1.6. ДПИ	1
	Тема 1.7. Дизайн	1
	Тема 1.8. Анализ художественного произведения	3
	Повторение	1

Раздел 2. Искусство древнего мира.	
Тема 2.1. Искусство первобытного общества	2
Тема 2.2. Искусство Древнего Египта	5
Тема 2.3. Искусство Древней Греции	7
Тема 2.4. Искусство Древнего Рима	2
Повторение	1
Контрольный урок	1
	Итого
	34

2 год обучения 5 класс

Наименование разделов и тем	Кол-во часов
Раздел 3 Средневековое искусство	
Тема 3.1. Искусство Византии	2
Тема 3.2. Романское искусство X—XII вв.	2
Тема 3.3. Готическое искусство XII - XIV вв.	2
Раздел 4. Древнерусское искусство	
Тема 4.1. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.	2
Тема 4.2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	2
Тема 4.3. Искусство Новгорода и Пскова XI—XV вв.	2
Тема 4.4. Искусство Москвы XIV—XV вв.	2
Тема 4.5. Искусство Москвы XV—XVII вв.	2
Повторение	1
Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения	
Тема 5.1. Искусство эпохи Возрождения в Италии	7

Тема 5.2. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	1
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII века	
Тема 6.1. Искусство Италии XVII в.	1
Тема 6.2. Искусство Испании XVII в.	1
Тема 6.3. Искусство Фландрии XVII в.	2
Тема 6.4. Искусство Голландии XVII в.	2
Тема 6.5. Искусство Франции XVII в.	1
Повторение	1
Контрольный урок	1
Итого	34

3 год обучения 6 класс

	Наименование разделов и тем	Кол-во часов
	Раздел 7. Искусство Западной Европы XVIII века	
	Тема 7.1. Искусство Франции XVIII в.	2
	Тема 7.2. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции	2
	Тема 7.3. Искусство Англии XVIII — начала XIX в	2
	Тема 7.4. Искусство Испании конца XVIII — начала XIX в.	1
	Тема 7.5. Искусство революционного романтизма во Франции	2
	Раздел 8. Русское искусство XVIII века	
	Тема 8.1. Архитектура первой половины XVIII в.	2
	Тема 8.2. Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	2

Тема 8.3. Архитектура декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.	3
Тема 8.4. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.	3
Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX века.	
Тема 9.1. Искусство реализма во Франции середины XIX в.	2
Тема 9.2. Искусство импрессионизма	2
Тема 9.3. Искусство постимпрессионизма	2
Раздел 10. Русское искусство первой половины XIX в.	
Тема 10.1. Архитектура первой половины XIX в.	2
Тема 10.2. Скульптура и живопись первой половины XIX в.	5
Повторение	1
Контрольный урок	1
Итого	34

4 год обучения 7 класс

Наименование тем и разделов	Кол-во часов
Раздел 11. Русское искусство второй половины XIX века	
Тема 11.1. Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников	4
Тема 11.2. Творчество И. Е. Репина	2
Тема 11.3. Пейзажная живопись второй половины XIX в.	2
Тема 11.4. Историческая и батальная живопись второй половины XIX в.	2

Тема 11.5. Творчество В. И. Сурикова	2
Тема 11.6. Искусство конца XIX — начала XX в.	3
Повторение	2
Раздел 12. Искусство XX века	
Тема 12.1. Зарубежное искусство XX в.	6
Тема 12.2. Русское искусство XX в.	6
Тема 12.3. Современное искусство	2
Заключение	1
Повторение	2
Экзамен	1
Итого	35

Годовые требования

1 год обучения, 4 класс.

Плавное «погружение» в историю искусства начинается со знакомства в первом классе с видами и средствами выразительности искусства, а также с основными этапами развития искусства Древнего мира (Первобытное искусство, Древний Египет, Древняя Греция и Рим). Поскольку возраст ребят – первоклассников ограничивается 10–12 годами, то и занятия для них проводятся в форме игры, например – «путешествие по загадочным странам».

Ученики изучают различные виды искусства, сравнивая их, находя общие и отличительные черты, выявляют основные средства выразительности каждого вида. Учащиеся знакомятся с различными художественными материалами и способами работы с ними, осваивая все это на практических занятиях по рисунку и живописи. Также ребята знакомятся с методом художественного анализа, учатся анализировать художественные произведения. Во втором полугодии на ярких примерах классического древнего искусства учащиеся закрепляют понятия «виды пластического искусства» (архитектура, скульптура, живопись), знакомятся с монументальным и станковым искусством древних народов. Зарисовывая произведения искусства, ученики выявляют наиболее характерные средства выразительности искусства.

Это способствует наиболее лучшему усвоению и запоминанию учебного материала.

Так как учебников по истории искусств для детских художественных школ не существует большое внимание уделяется оформлению тетрадей, ведению конспектов.

Приобщение младших подростков к разным культурам носит ограниченный характер, определенный возрастными возможностями восприятия. Отсюда задачи, которые необходимо выполнить на первом году обучения:

- формировать начальное целостное представление о культуре народов Древнего мира;
- формировать отзывчивость на условность образного языка пластических искусств разных народов;
- дать представление об отражении мировосприятия народа в произведениях искусства;
- учить работать с книгой по искусству;
- учить анализу художественных произведений;
- учить навыкам общения по поводу искусства с применением специальных художественных терминов;
- обращать внимание на возможность использования средств художественного выражения (объем, пространство, освещенность, цвет, линия, пятно, ритм и т. п.), изучаемых на примере мирового искусства, в собственных творческих опытах;
- дать представление:
 - о видах пластических искусств;
 - об основных этапах развития искусства Древнего мира.

2 год обучения, 5 класс

Второй год обучения посвящен изучению искусства средних веков, искусства эпохи Возрождения и искусству 17 века. В первом полугодии важно показать основные черты искусства Византии, романского, готического и древнерусского искусства. Необходимо сформировать четкое представление о

том, что средства выразительности каждой эпохи тесно связаны с задачами искусства. Ребята должны осознавать ценность и самодостаточность каждой культурной эпохи и видеть закономерную последовательность в развитии искусства.

В средневековом искусстве главным стилеобразующим видом является архитектура. Сам процесс приобретения архитектурных знаний очень сложен для ребят: отбор самого характерного становится великолепным материалом для воспитания навыков восприятия образного содержания архитектуры.

Более подготовленные и повзрослевшие ученики, владеющие уже некоторым опытом восприятия произведений искусства и навыками общения по поводу искусства, знакомые с основными видами и их историей в рамках Древнего мира способны перейти к восприятию более сложного по своему содержанию и образному строю искусству Древней Руси. На примере Древнерусского искусства знакомить с основными видами искусства этого периода: архитектурой (жилая, оборонительная, церковная), монументальной живописью (мозаика, фреска), иконописью, книжной миниатюрой, декоративно-прикладным искусством (резьба по дереву и камню, работы по металлу, ювелирное дело, шитье и т. д.). Основные особенности Древнерусского искусства – его религиозная направленность, ориентация на канон, внимание к духовному миру, отказ от передачи житейского, преходящего, стремление к вечным ценностям. Во втором классе важно показать отличие языческой религии от христианства, в доступной форме объяснить основные постулаты новой религии и примерами искусства проиллюстрировать тесную связь средневекового искусства с христианством.

Формирование жанров как системы, характеризующей многообразный круг интересов, присущей мировой художественной культуре, началось в 15–16 веках и совершилось в основном в 17 веке в связи с развитием европейского искусства. Изучение истории становления жанров естественно сочетается с изучением искусства эпохи Возрождения, чему и посвящен материал второго полугодия. Познакомить ребят с новым мировоззрением эпохи Возрождения (гуманизм). Наглядно показать, как изменяются средства выразительности с изменением задач, стоящих перед искусством. Сопоставить искусство эпохи Возрождения с античным искусством и искусством средневековья. Познакомить ребят с творчеством самых известных мастеров эпохи. Показать отличия Флорентийского Возрождения от Венецианского и Северного.

Охарактеризовать искусство 17 века, когда усиливается процесс отделения искусства от церкви – развитие светских жанров в искусстве. Формирование

национальных художественных школ. Возникновение новых стилей: барокко и классицизм.

Задачи второго года обучения заключаются в следующем:

- формировать целостное представление о культуре средних веков, эпохи Возрождения, 17 века;
- формировать представление об архитектурном ансамбле как историко-культурном явлении;
- формирование понятий о различных художественных школах в искусстве;
- умение оперировать архитектурными терминами и специальными словами характеризующего мастерство иконописца;
- написание рефератов, сочинений по проблемам, затронутым на уроках;
- умение применять навыки изображения средневековой архитектуры в собственных творческих работах на исторические и другие темы
- дать представление: - о жанрах изобразительного искусства;

- об основных этапах развития средневекового искусства;

- о значении искусства эпохи Возрождения в последующем развитии мировой культуры.

3 год обучения, 6 класс

В третьем классе учащиеся знакомятся с искусством 18 и 19 веков, с различными стилями искусства. Так как материал очень обширный, выбираются самые яркие, самые значительные примеры, наглядно иллюстрирующие тот или иной стиль. Наибольшее внимание уделяется умению анализировать художественное произведение.

Ученики должны знать характерные особенности каждого стиля, уметь отличать работы, выполненные в разных стилях. Занятия построены таким образом, что учащиеся постоянно сопоставляют зарубежное и русское искусство, находят общие и отличительные черты.

Формы уроков в третьем классе разнообразны также, как разнообразен и богат материал, предлагаемый к изучению. Это: уроки – «обзоры» (обзоры,

общие тенденции развития искусства того или иного исторического периода); уроки – «открытия» (рождение нового жанра искусства или развитие его в искусстве, до этого не характерного для культуры); уроки – «обобщения» (подводятся итоги исторического периода или существования художественного стиля).

Задачи третьего года обучения:

- формирование у учащихся понятий о смене исторических стилей и их закономерностей в искусстве 18–19 века.
- формирование представлений об истории видов и развитии жанров в искусстве на протяжении 18–19 веков;
- формирование понимания значения искусства в истории развития культуры страны;
- дальнейшее формирование умения анализировать произведения живописи, скульптуры, архитектуры;
- развитие умения практического использования знаний композиции, перспективы, цветопостроения при анализе произведений и в собственном художественном творчестве.

4 год обучения, 7 класс

Четвертый год обучения самый ответственный и сложный этап в изучении истории искусств. Учащиеся знакомятся с русским искусством второй половины 19 века и искусством 20 века. Именно здесь проверяется как подготовлены дети к восприятию столь разнообразного, порой трудно объяснимого искусства 20 века.

Важно выработать навыки самостоятельной изыскательной работы – ученики должны подготовить реферат и выступить с ним по теме «Русское искусство 20 века».

Задачи четвертого года обучения:

- формировать понимание закономерных связей между понятиями «художник» и «время»;
- формировать установку на восприятие многообразия условных форм пластических искусств начала 20 века;
- формировать понимание станкового искусства в жизни;

- умение анализировать и осознанно воспринимать нетрадиционные формы авангардного искусства;
- дать знания о работе над сюжетной композицией, о графических сериях, о произведениях агитационно-массового искусства;
- развивать умение применять художественную форму адекватно замыслу, достигая в своем творчестве единства художественных средств и содержания (образности).

умение самостоятельной поисковой работы по вопросам современного искусства.

Содержание разделов и тем для срока освоения образовательной программы «Изобразительное искусство» 7 лет

Раздел 1. Виды и средства выразительности.

Тема 1.1. Искусство. Виды искусства.

Урок 1,2. Беседа об искусстве: что включает в себя понятие «искусство». Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, наука и искусство: формы, воздействие на человека, функции. Роль искусства в организации среды.

Разбор основных видов искусства. Просмотр примеров разных видов искусства.

Д/З.: нарисовать примеры к видам искусства.

Тема 1.2. Живопись

Урок 3. Выразительные средства живописи.

Основные выразительные средства живописи (цвет, колорит и т. д.). Показать роль цвета на практических примерах: с помощью цвета передать разные состояния: теплыми (желтый, красный, оранжевый, коричневый) – радостное; холодными (голубой, синий, фиолетовый, зеленый) – грустное; контрастными (синий - желтый; оранжевый - фиолетовый; красный - зеленый) – напряженное. Понятие «гамма». Определение гаммы в репродукции.

Д/З.: выполнить мозаику из цветной бумаги в сближенных цветах (спокойное состояние).

Урок 4. Виды и техника живописи.

Беседа о видах и материалах живописи: станковая (картины – масло, гуашь, акварель, темпера); монументальная (связь с архитектурой) – фреска, мозаика, витраж; миниатюра – маленьких размеров. Показать отличие разных живописных материалов. Ознакомить с техническими приемами.

Д/З.: изобразить один и тот же предмет разными красками (гуашь, акварель).

Урок 5. Жанры живописи.

Жанры живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальный жанр, бытовой жанр.

Тема 1.3. Графика

Урок 6. Рисованная графика.

Основные выразительные средства графики: линия, штрих, тон, пятно. История возникновения. Показать отличие графики от живописи: нарисовать два пейзажа, один – в цвете, другой – графический. В графике цвет условен, ограничен. Показать материалы рисунка. Попробовать на практике.

Д/З.: сделать тональную растяжку. Нарисовать разными штрихами елку и облако.

Урок 7. Печатная графика.

Виды печатной графики: высокая печать (ксилография, линогравюра), глубокая печать (гравюра, сухая игла, офорт), плоская печать (литография). Показать отличие печатной графики от рисованной: каждый должен нарисовать свою рыбку, а потом сделать всем несколько одинаковых отпечатков рыбки (аппликация на толстом картоне). Гравюра – это оттиск, отпечаток, можно сделать множество экземпляров.

Д/З.: закончить, что не доделали в классе.

Урок 8. Виды графики.

Разобрать основные виды графики: подготовительную, станковую, книжную, газетно-журнальную, плакат, карикатуру, промышленную графику. В практическом задании закрепить виды графики: сделать карикатуры друг на друга разными материалами.

Д/З.: нарисовать обложку книги.

Тема 1.4. Скульптура.

Урок 9. Главное выразительное средство – объем. Материалы скульптуры. Особенности материалов и применение их в соответствии с замыслом. Круглая скульптура: маска, голова, бюст, статуя, торс, групповая скульптура. Виды рельефа. Показать отличие круглой скульптуры от рельефа.

Д/З.: слепить медальон в форме любого рельефа.

Тема 1.5. Архитектура.

Урок 10. Язык архитектуры. Отличие архитектуры от изобразительного искусства (имеет практическое назначение). Требование к архитектуре: польза, прочность, красота. Основные элементы архитектуры. Материалы архитектуры. Закрепить основные элементы архитектуры: предложить учащимся из имеющихся материалов построить здание, чтобы оно соответствовало золотому правилу архитектуры. Области архитектуры. Связь архитектуры с окружающей средой. Виды архитектуры: жилищная, культовая и т.д.

Д/З.: сконструировать дом будущего по видам архитектуры из необычных материалов.

Тема 1.6. Декоративно-прикладное искусство

Урок 11. Декоративно-прикладное искусство, его особенности. Отличие декоративно – прикладной композиции от станковой композиции. Специфика воплощения темы в произведениях декоративно – прикладного искусства: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, симметрия, асимметрия. Упражнения на стилизацию и ритм: стилизовать цветок в соответствии с тремя разными формами (превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции; обобщение формы с изменением абриса; обобщение формы в ее границах; обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре). Показать примеры орнамента. Виды ДПИ, знакомство с народными промыслами.

Д/З.: В трех разных формах изобразить: цветок, дерево, птицу, стилизовав их в соответствии с формой.

Тема 1.7. Дизайн

Урок 12. Познакомить с основными видами дизайна: предметным, графическим, оформлением интерьера, моделированием одежды. Декоративно – прикладное искусство и дизайн. Основные выразительные средства в художественном конструировании (начальное ознакомление). Понятие о форме, соотношение форм (комбинации: геометрических форм; природных

форм). Формообразующие, функциональные и эргономичные требования. Линейные, плоскостные и объемные формы. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкции и технологии производства. Придумать новый облик предметам: портфель, будильник (геометрические формы)

Д/З.: сделать примеры к видам дизайна.

Тема 1.8. Анализ художественного произведения

Урок 13. Средства выразительности, используемые в построении произведения.

Подробно разобрать средства выразительности. Сделать практические упражнения на средства выразительности. Придумать условные обозначения к каждому средству выразительности.

1. **Формат.** Квадрат – устойчивость (натюрморт Машкова), горизонтальный – простор (пейзажи Левитана), многофигурная композиция (Суриков), вертикальный – стоящая фигура (Серов – портрет Ермоловой), круг – гармония (Рафаэль – Мадонна Констабиле). Нарисовать портрет, пейзаж, натюрморт в разных форматах.
2. **Компоновка** – расположение предметов. Вдоль формата – спокойное движение (Борисов – Мусатов. Изумрудное ожерелье), по диагонали – сильное движение (Суриков. Боярыня Морозова), по кругу – вечно длящееся движение (Ван Гог. Прогулка заключенных). Нарисовать примеры. Открытость, закрытость (композиционная схема). Организация пространства плоскости: многоплановая композиция, одноплановая композиция.
3. **Точка зрения.** Снизу – придает величественность (Корин. Александр Невский); сверху – уменьшает (Ван Гог. Прогулка заключенных).
4. **Композиционный центр.** Выделяется: расположением, размером, формой, тоном, цветом, движением (Суриков. Боярыня Морозова). Нарисовать пример. Композиционный центр совпадает с центром, смещен от центра.
5. **Симметрия и асимметрия** (Рафаэль. Сикстинская мадонна) покой, величественность и значимость событий.
6. **Равновесие.** Уравновешивается по массе, тону, цвету; одно большое пятно можно уравновесить двумя – тремя маленькими; большие и малые

величины; светлое и темное; разнообразные силуэты по сложности формы.

7. **Динамика и статика.** Статика, если отсутствует диагональное направление, объекты статичны, композиция симметрична, уравновешена. Динамика (В. Серов «Похищение Европы», «Плакальщицы» рельеф из гробницы в Мемфисе).

Д/З.: нарисовать карточки с условными обозначениями выразительных средств.

Урок 14. Продолжить разбор средств выразительности.

8. **Контраст** – резкая противоположность. Контраст форм, размеров, тона, цвета, движения (Пикассо. Девочка на шаре). Нарисовать пример.
9. **Ритм** – закономерное чередование. Ритм форм, масс, тона, цвета, движения (Дейнека. Оборона Петрограда). Нарисовать пример.
10. **Тон** – Сближенные – спокойствие (Борисов – Мусатов. Водоем). Контрастные – напряжение (Репин. Иван Грозный убивает своего сына). Нарисовать примеры.
11. **Цвет** – Холодная гамма, сближенные цвета – грустное настроение (Борисов – Мусатов. Водоем). Теплая гамма, контрастные цвета – веселое (Малявин. Вихрь). Нарисовать примеры.
12. **Освещение** – Светом художник может выделять главное, передавать настроение (Рембрандт. Возвращение блудного сына).
13. **Техника живописи** – Фактура.
14. **Целостность.**
15. **Декоративность.**

Сравнить портрет Гейнсборо и портрет Ван Гога. После наглядного объяснения проанализировать устно предложенные художественные произведения.

Д/З.: нарисовать карточки с условными знаками выразительных средств.

Урок 15. Анализ художественного произведения

Разобрать план анализа:

1. Вид искусства.
2. Жанр.
3. Материал.
4. Идея произведения.
5. Средства выразительности.

Наглядно объяснить план анализа, проанализировать картину К. Петрова – Водкина «Петроградская мадонна» с использованием условных обозначений выразительных средств.

Д/З.: зашифровать условными знаками понравившиеся репродукции картин.

Урок 16. Контрольная работа. Глядя на репродукции, определить виды искусства. Письменно проанализировать художественное произведение на выбор:

Ге. Тайная вечеря.

К. Петров – Водкин. Купание красного коня.

В. Васнецов. Три богатыря.

Раздел 2. Искусство Древнего мира.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества.

Урок 17. Основные этапы развития первобытного искусства. Связь искусства Древнего мира с языческой религией. Характерные черты язычества: многобожие, одухотворение природных сил, жертвоприношения. Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко, Фон – де – Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин – Аджера в Африке. Возникновение скульптуры. «Палеолинические Венеры». Мегалитические сооружения: менгиры (Армения, Франция – Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия – Стоунхендж). Зарисовать примеры. Основные средства выразительности: линия, пятно, силуэт, обобщенность форм, деформация пропорций, монументальность.

Д/З.: придумать и нарисовать свой храм языческого божества, чтобы он отвечал требованиям архитектуры Древнего мира.

Урок 18. Очаги первобытной культуры на территории России, СНГ. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале. Зарисовать примеры. На примерах первобытного искусства нашего края найти характерные черты искусства Древнего мира.

Д/З.: сделать первобытное украшение, соединив животное с человеком, или нескольких животных вместе.

Тема 2.2. Искусство Древнего Египта.

Урок 19. Общая характеристика искусства Древнего Египта.

Эволюция искусства древнего мира. Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Монументальный характер искусства. Храм – жилище бога. Главное – внешние формы храма (монументальность, величественность). Развиваются монументально-декоративные формы. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве. Синтез искусств в Древнем Египте – живопись и скульптура тесно связаны с архитектурой.

Урок 20. Быт и верования древних египтян.

Знакомство с египетской религией. Религия зооморфна. Мифология Древнего Египта. Связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Книга мертвых. Искусство – средство общения с богами.

Д/З.: зарисовать основных богов Древнего Египта.

Урок 21. Архитектура Древнего Египта.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа 1 в Дейр-эль-Бахри). Зарисовать основные архитектурные формы: мастаб, пирамиды. Основные принципы композиции Египетских храмов. Зарисовать план египетского храма. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле. Характерные черты египетской архитектуры: монументальность, величественность.

Д/З.: нарисовать характерные детали египетского храма.

Урок 22. Скульптура Древнего Египта.

Основные каноны в круглой скульптуре. Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс, Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца

Каи, царевича Капера, скульптурные портреты Сенусерта 3, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи.

Д/З.: сделать статую фараона по основным канонам, используя бисер и пластилин.

Урок 23. Рельеф и живопись Древнего Египта.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое чтение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, «Зодчий Хесира», стела Хунена, «Плакальщицы»; росписи из Медума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах). Каноны в рельефе и росписях – зарисовать и объяснить. Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Д/З.: доделать, что не доделали в классе.

Тема 2.3. Искусство Древней Греции.

Урок 24. Общая характеристика искусства Древней Греции. Мифология Древней Греции.

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Особое отношение к человеческой личности. Гуманистический характер древнегреческого искусства (человек – мера всех вещей). Знакомство с греческой мифологией. Религия антропоморфна.

Д. З.: вырезать из белой бумаги основных греческих богов, используя характерные средства выразительности.

Урок 25, 26. Архитектура Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Зарисовать основные греческие ордера: дорический, ионический, коринфский.

Сложение классического типа древнегреческого храма, соразмерность человеку (сравнить с египетской). Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин.

Д.З.: Зарисовать Парфенон.

Урок 27, 28, 29. Скульптура Древней Греции.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Характерные черты скульптуры: движение, пластика, передача красоты человеческого тела. Скульптура периода архаики и ранней классики: «Курос» (из Метрополитен-музея в Нью-Йорке), «Кора» с акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

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

Д/З.: зарисовать основные произведения греческой скульптуры (курос и кора, Дискобол).

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

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр - «Афродита Милосская».

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в Родосской школе: «Лаокоон». Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами».

Д/З.: зарисовать основные произведения греческой скульптуры (Ника Самофракийская).

Урок 30. Вазопись.

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. Рассмотреть и зарисовать два вида вазописи.

Д.З.: Используя технику граттаж, сделать чернофигурную или краснофигурную вазу.

Тема 2.4. Искусство Древнего Рима.

Урок 31.

Охарактеризовать Римскую империю как воинственную и величественную державу. Искусство - отражение славы и величия Древнего Рима. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима. Применение греческого ордера в декоративных целях. Новая архитектурная конструкция – арка. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие архитектурных сооружений в древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом. Зарисовать основные архитектурные постройки Древнего Рима (триумфальную арку, акведуки, Колизей, Пантеон). Вырезать их силуэты из картона.

Д.З.: закончить, что не доделали в классе.

Урок 32.

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

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порты, конная статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Сравнить скульптурный портрет с египетскими портретами. Передача характера, индивидуальных черт. Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Зарисовать портрет Вителлия, портрет римлянки, конную статую Марка Аврелия.

Контрольный урок. Глядя на репродукцию определить страну, вид искусства, название произведения, характерные черты. Сравнить скульптуру Египта и Древней Греции.

Раздел 3. Средневековое искусство.

Тема 3.1. Искусство Византии.

Урок 1. Сравнить язычество и христианство. Разобрать основные заповеди. Культура Византии объединила два начала: традиции античности и идеалы христианства (пышная зрелищность и утонченная духовность). Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира. Архитектура

Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Главный собор-Собор Святой Софии (невесомость купола). Зарисовать и отметить отличительные особенности византийской архитектуры. Новые функции храма, усиление внимания к внутреннему пространству. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма.

Урок 2. Развитие монументальной живописи в форме мозаик, характерный золотой фон. Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Зарисовать мозаику «Царица Феодора», обратить внимание на использование специфических средств выразительности, характерных для средневекового искусства. Сложение в Византии основных иконографических канонов, зарисовать.

Д.З.: сделать в форме аппликации византийскую мозаику, используя средневековые средства выразительности.

Тема 3.2. Романское искусство X–XII вв.

Урок 3. Познакомить с исторической обстановкой, в которой создавались произведения западноевропейского искусства (междоусобные войны), и показать, как она отразилась на характере художественного языка этих памятников (крепостной характер искусства). Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства. Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей, церквей.

Урок 4. Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Яркий пример - романский собор. Зарисовать, сравнить с византийской архитектурой. Показать взаимосвязь скульптуры с архитектурой, подчинение ее форм архитектурным. Характерные черты скульптуры: разномасштабность, деформация пропорций, использование фольклорных мотивов - влияние звериного стиля. Выразительность скульптуры романских соборов. Зарисовать фрагмент сцены Страшного суда.

Тема 3.3. Готическое искусство XII–XIV вв.

Урок 5. Готика - искусство расцвета средневековых городов-коммун. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических соборов. Использование новых архитектурных конструкций (стрельчатых арок, аркбутанов, контрфорсов) приводит к изменению облика всего собора, к возникновению нового стиля - Готика. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Избавление стены от нагрузки позволяет украсить её витражами. Витражи. Зарисовать готическую розу.

Д.З.: сделать витраж из цветной бумаги.

Урок 6. Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV века. Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрайбурге, скульптура из собора в Наумбурге. Зарисовать собор Нотр Дам де Пари.

Раздел 4. Древнерусское искусство.

Тема 4.1. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI–XII вв.

Урок 7. Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Языческая культура славян. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Принятие христианства. Культурные связи с Византией. Воздействие искусства Византии на Древнерусское искусство. Уникальность и неповторимость древнерусского градостроительного искусства. Развитие крестово-купольных храмов.

Урок 8. Деревянное зодчество Древней Руси. Архитектура и живопись Киевской Руси на примере Софийского собора в Киеве. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Влияние на формирование архитектурных канонов Древней Руси. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Зарисовать. Многоглавие - особенность русской архитектуры.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты во фресках башен собора. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения

иконы «Владимирская Богоматерь»; её история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 4.2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.

Урок 9. Феодальная раздробленность Древней Руси в XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове. Тип небольшого кубообразного четырёхлопастного крестово-купольного одноглавого храма.

Урок 10. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли – изящность, стройность, использование декоративных украшений – аркатурного пояса. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Зарисовать. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Тема 4.3. Искусство Новгорода и Пскова XI–XV вв.

Урок 11. Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

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

Урок 12. Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения — шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. «Св. Георгий» («Чудо Георгия о змие»), XV в., ГТГ; «Битва Суздальцев с новгородцами».

Тема 4.4. Искусство Москвы XIV–XV вв.

Урок 13. Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

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

Урок 14. Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви — мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным), «Спас Звенигородский». Совершенство композиции и цветового строя «Троицы». Сравнить живопись Андрея Рублева и Феофана Грека.

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 4.5. Искусство Москвы XV–XVII вв.

Урок 15. Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI—XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова «на рву»), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Урок 16. Семнадцатый век — время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. «Крутицкий теремок». Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилово, Преображения в Кижях, Покрова в Филях, Знамения в Дубровицах.

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

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Урок 17. Повторение и обобщение пройденного материала.

Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения.

Тема 5.1. Искусство эпохи Возрождения в Италии.

Урок 18. Общая характеристика эпохи Возрождения.

Возрождение античных традиций – особого отношения к человеческой личности (гуманизм). Влияние научных открытий на изменение мировоззрения. Мир познаваем, и важная роль в этом процессе принадлежит человеку, художнику. Изменилась роль художника в обществе. Художники – универсальные личности: и ученые, и творцы. В искусстве – интерес к человеку, к изображению реального, конкретного живого человека. Искусство постепенно отделяется от церкви – развивается жанр портрета. С изменением задач изменяются средства выразительности. Развивается станковая картина – «окно в мир» (сравнить со средневековым искусством). Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Урок 19. Раннее Возрождение. Живопись.

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

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

Пьеро дела Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры».

Урок 20. Раннее Возрождение. Архитектура и скульптура.

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

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

Урок 21. Флорентийское Возрождение. Творчество Леонардо да Винчи.

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

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта». Одухотворенность и высокая земная человечность «мадонн». Философская широта и композиционное решение темы «Тайной вечери» (композиционными средствами выделяет Иуду, психологически изолирует его). Глубина портретов Леонардо: «Портрет Моны Лизы» (неоднозначное, изменчивое выражение лица, техника «сфумато»), «Автопортрет».

Урок 22. Флорентийское Возрождение. Творчество Рафаэля.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской мадонны» (сложные чувства матери). Излюбленный формат – тондо – круг – символ гармонии. Монументальные композиции Рафаэля. Станцы Ватиканского дворца: «Афинская школа». Соединяет реальное пространство и иллюзорное. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Урок 23. Флорентийское Возрождение. Творчество Микеланджело Буонаротти.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Самое известное произведение «Давид». Выразительно смотрится с разных точек зрения. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: «Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи.

Величайший монументальный фресковый цикл – роспись Сикстинской капеллы: «Сотворение мира» и «Страшный суд» - скульптурная живопись. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Урок 24. Венецианское Возрождение.

Отличие венецианского искусства от флорентийского. Главное средство выразительности венецианцев – цвет. Джорджоне «Спящая Венера» - гармония человека и природы.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Тициан – разнообразие жанров (портреты, мифологические, библейские) и задач (от материальности до психологизма). Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. «Венера Урбинская» (сравнить с «Венерой» Джорджоне). «Кающаяся Мария Магдалина», «Святой Себастьян», «Несение креста». Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Значение искусства Возрождения для развития мирового искусства.

Тема 5.2. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе.

Урок 25. Северное Возрождение.

Отличительные черты Северного Возрождения: обращение к фольклору, гротеску, создание фантастических образов. Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ван Эйка.

Босх – темы Страшного суда в форме триптихов, использование символов, иносказаний. «Несение креста» (сравнить с Тицианом). «Сад земных наслаждений» - соединение частей животных и человека. Нарисовать.

Питер Брейгель – продолжатель традиций Босха. Фольклорные мотивы: «Пословицы», «Страна глупцов», «Слепые» - размышления о смысле жизни. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер – один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма, много сделал для развития графики. Внес в графику новое понимание пространства, объема – иллюстрации к апокалипсису: «Четыре всадника». Типичные характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна – младшего.

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

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII века.

Тема 6.1. Искусство Италии XVII в.

Урок 26. Сложность формирования искусства 17 в., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 в. национальных художественных школ: Голландия, Фландрия, Италия, Испания, Франция. Появляются новые стили: академизм, барокко, классицизма. В искусстве развиваются светские жанры: натюрморт, пейзаж, бытовой жанр.

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

Тема 6.2. Искусство Испании XVII в.

Урок 27. Исторические особенности развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

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

Творчество Д. Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: «Сдача Бреды» (сложные, многоплановые композиции).

Тема 6.3. Искусство Фландрии XVII в.

Урок 28. Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П. П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. «Охота на львов», «Персей и Андромеда» - яркие черты барокко.

Урок 29. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Тема 6.4 Искусство Голландии XVII в.

Урок 30. Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в. Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы.

Урок 31. Творчество Рембрандта ван Рейна — вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта. «Даная», «Возвращение блудного сына» - глубокие философские размышления.

Тема 6.5. Искусство Франции XVII в.

Урок 32. Значение абсолютной монархии для Франции XVII в. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Обращение к античным сюжетам. «Царство флоры», «Аркадские пастухи» - характерные черты классицизма. Л. Ленен и Ж де Латур — представители направления «живописи реального мира». Ленен — создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

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

Контрольный урок. Глядя на репродукцию, определить период искусства, стиль, художника. Проанализировать предложенную работу.

Раздел 7. Искусство Западной Европы XVIII в.

Тема 7.1. Искусство Франции XVIII в.

Урок 1. Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма. Дать характеристику основных стилей: барокко, классицизм, рококо.

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

Урок 2. Ж. Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: «Прачка». Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж. А. Гудона с идеологией просветительства.

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

Тема 7.2. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.

Урок 3,4. Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Обращение искусства революционного классицизма (Ж. Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Давид – представитель классицизма: «Смерть Марата», «Клятва Горациев». Противоречивость творчества Д. Энгра.

Тема 7.3. Искусство Англии XVIII – начала XIX вв.

Урок 5,6. Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль).

Тема 7.4. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв.

Урок 7. Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи: Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Тема 7.5. Искусство революционного романтизма во Франции.

Урок 8,9. Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей...», «Плот «Медузы». Э. Делакруа — глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 г.»). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

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

Раздел 8. Русское искусство XVIII в.

Тема 8.1 Архитектура первой половины XVIII века.

Урок 10,11. Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей. Воздействие зарубежного искусства – развиваются светские жанры – портрет. Эпоха Петра – эпоха личностей.

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

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

Тема 8.2. Скульптура и живопись первой половины XVIII в.

Урок 12,13. Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII в. Образ Петра I в творчестве Б. К. Растрелли. Творчество А. М.

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

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

Тема 8.3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

Урок 14,15,16. Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

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

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

Тема 8.4. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.

Урок 17,18,19. Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик образов Ф. И. Шубина — мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М. В. Ломоносова, А. М. Голицына, Павла I, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур М. И. Козловского — яркого представителя классицизма: «Памятник А. В. Суворову», «Самсон».

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

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

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

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

Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX в.

Тема 9.1. Искусство реализма во Франции середины XIX в.

Урок 20,21. Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

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

Становление реалистического пейзажа во Франции. Эстетическая ценность национального ландшафта, многообразие состояний природы, световоздушная среда и воздух. Одухотворенность пейзажа. Методика тональной живописи. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. «Валёрная живопись». Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Тема 9.2. Искусство импрессионизма

Урок 22,23. Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в: и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

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

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство Дега: «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы».

Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина «импрессионизм».

К. Моне — вдохновитель импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия картин: «Руанский собор» - мгновенные впечатления, свет, воздух.

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

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

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

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Тема 9.3. Искусство постимпрессионизма.

Урок 24,25. Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты — предтечи современного западноевропейского искусства.

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

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

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

Раздел 10. Русское искусство первой половины XIX в.

Тема 10.1. Архитектура первой половины XIX в.

Урок 26,27. Общепатриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов.

Исключительный размах русского градостроительства первой трети XIX века. Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: А. Н. Воронихин — Казанский собор, А. Д. Захаров — Адмиралтейство, Т. де Томон — Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. Росси. Деятельность О. И. Бове и Д. И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А. А. Монферрана — памятник русской архитектуры позднего классицизма. Возведение общественных, гражданских и административных зданий. Формирование центра общественной жизни города. Гражданский пафос, выраженный в архитектуре. Высокоразвитая форма синтеза архитектуры и скульптуры этого периода.

Тема 10.2. Скульптура и живопись первой половины XIX в.

Урок 28. Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И. П. Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластика: И. П. Мартос — надгробие С. С. Волконской. Медальоны Ф. П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П. К. Клодта.

Урок 29. Классицистические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX в. Новые черты живописи начала XIX в. Интерес к жизни народа и национально характерному.

Дальнейшее развитие жанров. Появление в портретном искусстве разнообразных форм дружеского, интимного изображения человека, передача его неповторимого душевного склада в повседневном облике, в жизненной обстановке. О. А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. Портреты современников. Женские портреты.

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

Урок 30. Жанровая живопись. А. Г. Венецианов и его школа. Стремление сблизить искусство с жизнью. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работа с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. «Гумно», «Весна. На пашне», «Захарка», «Автопортрет». Венециановская школа. Г. В. Сорока — его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Непосредственное изображение действительности в пейзаже. Сложение национального пейзажа. Творчество Сильв. Ф. Щедрина — сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

Урок 31. Исторический жанр. К. П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Портрет А. Н. Струговщикова», «Автопортрет».

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

Урок 32. Критический реализм. Непосредственное изображение повседневной жизни людей среднего и низшего класса. Критика современных социальных устоев общества. Внимание к «маленькому» человеку. Творчество П. А. Федотова — предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX в. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!». Портреты кисти Федотова.

Контрольный урок. Глядя на репродукцию, определить период искусства, стиль художника. Проанализировать предложенную работу.

Раздел 11. Русское искусство второй половины XIX в.

Тема 11.1. Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников.

Урок 1. Общественное движение в России 60—70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX в.

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

Урок 2. Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи В. Г. Перова. Обличение духовенства: «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах». Изображение тяжелой доли

русского народа: «Проводы покойника», «Тройка». Портреты Перова как пример психологического социального портрета: «Портрет Ф. М. Достоевского».

Урок 3. И. Н. Крамской — организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова. Тематическая картина «Христос в пустыне». Образы крестьян: «Полесовщик».

Урок 4. Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г. Г. Мясоедов — «Земство обедает», К. А. Савицкий - «Ремонтные работы на железной дороге»; В. Е. Маковский — «Крах банка», «Свидание»; Н. А. Ярошенко — «Кочегар», «Портрет артистки П. А. Стрепетовой», «Всюду жизнь».

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

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Тема 11.2. Творчество И. Е. Репина.

Урок 5,6. И. Е. Репин — великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии». Историко-революционная тема: «Арест пропагандиста», «Не ждали». Анализ композиции картины «Не ждали». Исторические картины: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портреты Л. Н. Толстого, П. А. Стрепетовой, «Протодьякон». Эскизы портретов к картине «Торжественное заседание Государственного Совета».

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

Тема 11.3. Пейзажная живопись.

Урок 7. Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И. К. Айвазовского: «Девятый вал». Особенности пейзажей А. К. Саврасова — «Грачи прилетели», «Проселок». Величавость и эпическая широта пейзажей И. И. Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали».

Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф. А. Васильева: «Оттепель», «Мокрый луг». У монистические решения пейзажей А. И. Куинджи: «Ночь на Днепре». Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В. Д. Поленова: «Московский дворик».

Урок 8. Творчество И. И. Левитана — вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: «Осенний день. Сокольники», «Березовая роща». Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес»; «Над вечным покоем». Идейная значимость картины «Владимирка». Обобщающий образ Родины — «Озеро. Русь». Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского и советского искусства.

Тема 11.4. Историческая и батальная живопись.

Урок 9,10. Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Антивоенный, обличительный характер картин В. В. Верещагина «Смертельно раненый», «Апофеоз войны». Прославление героизма русского народа: «Не замай, дай подойти».

Былинно-сказочный характер образов В. М. Васнецова: «Аленушка», «Богатыри». Обращение к эпосу и истории: «После побоища Игоря Святославича с половцами».

Тема 11.5. Творчество В. И. Сурикова.

Урок 11,12. В. И. Суриков — великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях — основная идея исторических полотен Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова». «Меншиков в Березове». Прославление героизма русского "народа: «Переход Суворова через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство художника.

Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 11.6. Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Урок 13. Рост революционного сознания народных масс. В. И. Ленин об исторических особенностях этого периода. Революция 1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

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

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

Урок 14. Творчество М. А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля: «Демон», «Царевна-Лебедь», «Пан». Развитие реалистических традиций в творчестве Б. М. Кустодиева; создание портрета «русских типов». Реалистические традиции в пейзажах К. Ф. Юона.

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

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

Урок 15. Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. «Союз русских художников».

Творчество Н. А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: «Смена», «Шахтерка». Творчество А. Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: «Прачки». Социальные темы в творчестве С. В. Иванова: «Смерть переселенца», «Расстрел, 1905 г.». Расцвет политической сатиры в графике 1905—1907 гг.

Историческая скульптура: М. М. Антокольский.

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

Стиль «модерн» в русской архитектуре начала XX века.

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

Урок 16. Повторение.

Контрольная работа.

Раздел 12. Искусство XX века.

Тема 12.1. Зарубежное искусство XX века.

Урок 18. Сложный и противоречивый характер искусства XX в. Распространение различных течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма, фовизма, футуризма, дадаизма, экспрессионизма. Реалистическое искусство начала XX в.

Фовизм – одно из первых художественных направлений XX века. А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец» Натюрморты и портреты Матисса. А. Дюрэн, Р. Дюфи.

Экспрессионизм. Мунк, Хеккель, Модильяни.

Урок 19. Кубизм. Жорж Брак. П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: «Старик нищий с мальчиком», «Девочка на шаре». Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника». Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Урок 20. Футуризм. Д. Северине, Д. Балла. Дадаизм. М. Дюшан.

Сюрреализм. Энст. Ж. Миро. С. Дали.

Реалистические тенденции 1910 – 20-х годов. Д. де Кирико.

Поп-Арт. «Популярное и общедоступное искусство, производящее шокирующий эффект». Р. Гамильтон, П. Блейк.

Урок 21. Творчество представителей реалистического искусства — Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные проблемы - основное содержание прогрессивного искусства XX в.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье.

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

Урок 22. 80–90 годы XX века. Использование передовых технологий. Техника – инструмент для создания среды. Фотография, кино, видео.

Новый авангард живет в обществе, имеет большое социальное и информативное измерение: больше, чем эстетическое. Это социальная пластика современности. Новое искусство 80-90-х годов нашло компромисс между автономией и утилитарностью, искусством и продуктом, рациональным и бессознательным.

Тема 12.2. Русское искусство XX века.

Урок 23. Ранний русский авангард. И. Машков, П. Кончаловский, К. С. Петров-Водкин, М. Шагал, К. Малевич, П. Филонов

Урок 24. Абстрактное искусство. В. Кандинский, К. Малевич, А. Родченко

Урок 25. Русское искусство 20-30-х годов. Реалистические тенденции. А. Дейнека, Д. Моранди. Общество ОМХ, «Четыре искусства». Нестеров, Пименов.

Урок 26. Русское искусство 40-50-х-годов. Утверждение в общедоступной форме новых людей и новых общественных отношений. Героические образы, проникнутые оптимизмом и патетикой. Творчество И. Шадра, В. Мухиной, А. Герасимова, Б. Иогансона, А. Дейнеки, Кукрыниксов.

Урок 27. Русское искусство 50-60-х годов. А. Зверев, Г. Нисский, Т. Яблонская, С. Чуйков.

Урок 28. Русское искусство 60-90-х годов. Живопись. Скульптура. Графика. Соц-Арт, появление альтернативной культуры. Эстетическая реакция на официальное искусство. Творчество В. Комара, А. Соколова, И Кобакова, А. Меламида. Новые течения в искусстве XX века.

Тема 12.3. Современное искусство.

Урок 29,30,31 Беседа о современных художниках. Своеобразие развития сибирского искусства.

Экзамен. Главная задача – проверить качество знаний и навыки аналитического мышления. Состоит из двух заданий: работа с репродукциями (определение эпохи, стиля, характерных черт стиля, художника – репродукции по всему курсу истории искусства), анализ художественного произведения – по предложенной репродукции.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- 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 западноевропейском 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросом по пройденному материалу. Опрос изученного на уроке учебного материала может быть устный и письменный.

Для выявления степени усвоения учащимися учебного материала проводятся контрольные уроки 1 раз в четверть.

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена. На экзамене оценивается умение грамотно излагать полученные знания и развитие художественного вкуса, интеллекта учащегося.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

Оценка 2 (неудовлетворительно)

1. Знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном материале;
2. Затруднения при ответах на вопросы;

3. Наличие грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала;
4. Полное незнание изученного материала.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список учебной и методической литературы

1. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.
2. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
6. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
7. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
8. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
9. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
10. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре. – М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил.
11. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001–224 с.: ил.
12. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. –М.: Высшая школа, 1987.– 272 с.: ил.

13.Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил.

14.Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII–XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: компьютер, проектор

2. Другие средства обучения:

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

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

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.