

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Пояснительная записка

- *Направленность программы*
- *Уровень программы*
- *Актуальность*
- *Отличительные особенности программы*
- *Адресат программы и психологические особенности детей 12-17 лет*
- *Организация индивидуальной работы*
- *Организация обучения обучающихся с ВОЗ и инвалидностью*
- *Срок освоения программы*
- *Особенности организации образовательного процесса*
- *Объем учебного времени*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма обучения, виды занятий, состав группы*
- *Режим занятий*

1.2. Цель и задачи учебного предмета

- *Цель*
- *Задачи (предметные, личностные и метапредметные)*

1.3. Содержание программы учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание разделов и тем*

1.4. Планируемые результаты

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)

2.2. Условия реализации программы

- *Материально-техническое обеспечение*
- *Информационное обеспечение*

2.3. Форма аттестации

2.4. Оценочные материалы

- *Критерии оценок*

2.5. Методические материалы

- *Краткое описание последовательности урока*
- *Используемые методики, методы и технологии*
- *Методы, которые используются на занятиях*

2.6. Список литературы

Приложение 1

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана во исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом государственных требований дополнительной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства.

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: базовый.

Актуальность: Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Отличительные особенности программы:

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

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

Адресат программы:

Программа предусматривает обучение 4 года группы детей 12-17 лет. В программе представлены апробированные задания, рассчитанные на данный возраст учеников, которые наилучшим образом развивают у обучающихся художественные навыки.

Возраст 12-17 лет приобретает важнейшее значения в переходе во взрослую жизнь ребенка, что влияет на выбор увлечений. Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и личностное общение со сверстниками. Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих подростков личностный смысл.

Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения идут от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении интеллектуальных задач. Это важнейшее приобретение в анализе действительности. Развиваются такие операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные операции. Подросток приобретает взрослую логику мышления.

Память развивается в направлении интеллектуализации. Подросток в силу взрослых особенностей способен варьировать свою речь в зависимости от стиля общения и личности собеседника. Для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Персональное постижение языка, его значений и смыслов индивидуализирует самосознание подростка. Именно в индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития.

Восприятие является чрезвычайно важным познавательным процессом, который тесно связан с памятью: особенности восприятия материала обуславливают и особенности его сохранения.

Внимание в подростковом возрасте является произвольным и может быть полностью организовано и контролируемо подростком. По мере развития подростка содержание его мыслительной деятельности изменяется в направлении перехода к мышлению в понятиях, которые более углубленно и всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями действительности.

Содержанием психического развития подростка становится развитие его самосознания. Одной из важнейших черт, характеризующих личность подростка, является появление устойчивости самооценки и образа «Я».

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстников. Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подтвержден

влиянию группы, ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается опасности его популярность среди сверстников.

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников. Упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков являются чаще всего эмоциональными реакциями на неуверенность в себе.

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот период, является формирование чувств взрослости, развитие самосознания.

Таким образом, подростковый период является очень ответственным, потому что он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование личности, выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте.

Учитывая подростковые особенности программа строится на получение актуальных знаний, связанных с последовательным изучением истории развития искусства начиная с раннего развития человеческой цивилизации до современности. Что способствует на данном уровне подросткового возраста формированию компетенции в данной области обучения.

Организация индивидуальной работы. Занятия по данной программе предусматривают групповую форму работы. Однако в ходе занятия педагог ведет индивидуальный подход к каждому ребенку при обсуждении работы и консультировании. Творчество каждого обучающегося индивидуально и требует особого отношения к его деятельности. Постоянное накопление ребенком словарного запаса и художественных понятий (терминов) обеспечивается достаточным опытом его художественной практики.

Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено создание адаптивной программы подстроенной под определенного ребенка. Однако, в рамках социальной модели, инклюзия рассматривается как создание условий для успешной социализации любого человека в мультикультурной социальной среде на основе принципа уважения культурных и иных отличий. Поэтому, если обучающийся с ОВЗ или инвалидностью не нуждается в специфичных условиях для получения образования, то он занимается в общей группе.

Срок освоения программы

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 лет и 7 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 1 по 4 класс.

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

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для обучающихся, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (8-й или 5-й класс).

При реализации программы предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 8 или 5 лет образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения. Содержание программы дополнительного года обучения может предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Особенности организации образовательного процесса: учебный процесс организуется по четвертям. Конкретные даты начала и окончания учебных четвертей, каникул ежегодно устанавливаются календарным учебным графиком «МОУ ДОШИ» г.Суоярви.

Объем учебного времени.

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 136 часов - аудиторные занятия. При 7-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 136 часов. Из них: 136 часов - аудиторные занятия. Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 170 часов. Из них: 170 часов - аудиторные занятия. При 8-летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 170 часов. Из них: 170 часов - аудиторные занятия.

Сведения о затратах учебного времени.

Срок освоения образовательной программы «История изобразительного искусства» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										всего
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
классы											
полугодия											
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	170
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	170
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)		зачет	

Срок освоения образовательной программы «История изобразительного искусства» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										все го
	4		5		6		7		8		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	170
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	170
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)		зачет	

Срок освоения образовательной программы «История изобразительного искусства» 7 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								всего
	4		5		6		7		
классы	7	8	9	10	11	7	8	9	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Срок освоения образовательной программы «История изобразительного искусства»

4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								всего
	1		2		3		4		
классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма обучения, виды занятий, состав группы.

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Режим занятий:

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 4-5 лет

Аудиторные занятия: 1 - 4 классы - 1 час, 5 класс - 1 час

Аудиторные занятия: 4 - 7 классы - 1 час, 8 класс - 1 час

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе формирования вкуса и культуры восприятия произведений искусства и потребности в освоении ценностей мировой культуры.

Задачи (предметные, личностные и метапредметные):

Предметные:

- Дать знания об основных этапах развития изобразительного искусства;
- Дать знания об основных понятиях изобразительного искусства;
- Дать знания об основных художественных школах в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Научить определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- Научить в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства и научить выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Личностные:

- Способствовать развитию художественно-творческих способностей детей: фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти, наблюдательность, зрительную памяти и воображения.
- Способствовать развитию аккуратности, трудолюбия.
- Способствовать развитию опыта ассоциативного восприятия окружающей действительности.
- Способствовать формированию эстетического и художественного вкуса.
- Способствовать формированию образного и понятийно-художественного мышления.
- Способствовать формированию у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения.

Метапредметные:

- Способствовать формированию творческого, созидательного отношения к окружающему миру.
- Способствовать формированию интереса к познанию окружающего мира.
- Способствовать формированию чувства уважения к собственному и чужому труду.
- Способствовать формированию эмоционально-нравственной отзывчивости.
- Способствовать формированию понимания духовной и культурной ценности искусства России и народов мира.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Возрождение
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX вв.
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Древнерусское искусство второй половины XV - XVII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство России XIX века
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Искусство Карелии

Учебно-тематический план

Для 7 - летнего срока обучения реализация учебного предмета «История изобразительного искусства» предусмотрена в объеме 136 аудиторных часов (по 1 часу в неделю с 4 по 7 классы) и 8-летнего срока обучения с объемом 170 аудиторных часов (по 1 часу в неделю со 4 по 8 класс). Итоговая аттестация предусмотрена по окончании реализации учебного предмета в 7 кл.

Для 4 - летнего срока обучения реализация учебного предмета «История изобразительного искусства» предусмотрена в объеме 136 аудиторных часов (по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы) и 5 - летнего срока обучения с объемом 170 аудиторных часов (по 1 часу в неделю со 1 по 5 класс). Итоговая аттестация предусмотрена по окончании реализации учебного предмета в 4 кл.

№ п/п	Наименование тем и заданий	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	
				Теория	Практика
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Введение в историю искусств.				
1.1.	Искусство и общество.	Беседа	1	0.75	0.25
1.2.	Виды искусства. Архитектура.	Беседа	1	0.75	0.25
1.3.	Скульптура. Живопись.	Беседа	1	0.75	0.25
1.4.	Графика. Декоративно-прикладное искусство.	Беседа	1	0.75	0.25
1.5.	Жанры искусства. Натюрморт.	Беседа	1	0.75	0.25
1.6.	Пейзаж. Портрет.	Беседа	1	0.75	0.25
1.7.	Интерьер. Анималистический жанр.	Беседа	1	0.75	0.25
1.8.	Сюжетная картина. Бытовой, исторический, батальный, сказочно-мифологический, библейский жанр.	Беседа	1	0.75	0.25
1.9.	Контрольный урок		1	0	1
	Раздел 2. Зарубежное искусство.				
2.1	Первобытное искусство.	Беседа	2	1.5	0.5
2.2	Искусство Древнего Египта.	Беседа	4	3	1
2.3	Урок-диалог	Беседа	1	0	1
			16	10.5	5.5
1 год обучения II полугодие					
2.4	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон.	Беседа	2	1.5	0.5

	Персия				
2.5	Искусство Древней Индии	Беседа	1	0.75	0.25
2.6	Искусство Древнего Китая.	Беседа	1	0.75	0.25
2.7	Скифское искусство	Беседа	1	0.75	0.25
2.8	Искусство народов древней Америки	Беседа	1	0.75	0.25
2.9	Эгейское искусство.	Беседа	2	1.5	0.5
2.10	Искусство Древней Греции.	Беседа	5	3.75	1.25
2.11	Контрольный урок		1	0	1
2.12	Искусство Древнего Рима.	Беседа	4	3	1
2.13	Контрольный урок		1	0	1
			18	12.75	5.25
2 год обучения I полугодие					
2.14	Искусство средних веков.	Беседа	8	6	2
2.15	Контрольный урок		1	0	1
2.16	Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии.	Беседа	6	4.5	1.5
2.17	Контрольный урок.	зачёт	1	0	1
			16	10.5	5.5
2 год обучения II полугодие					
2.18	Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии.	Беседа	3	2.25	0.75
2.19	Северное Возрождение. Нидерланды. Германия.	Беседа	3	2.25	0.75
2.20	Искусство 17 века. Общая характеристика 17 века. Искусство Италии.	Беседа	3	2.25	0.75
2.21	Контрольный урок	Беседа	1	0.75	0.25
2.22	Искусство Испании 17 века.	Беседа	1	0.75	0.25
2.23	Фландрия 17 век.	Беседа	1	0.75	0.25

2.24	Голландия 17 век.	Беседа	3	2.25	0.75
2.25	Франция 17 век. Классицизм. Пуссен.	Беседа	2	1.5	0.5
2.26	Контрольный урок	зачёт	1	0	1
			18	10.5	7.5
3 год обучения I полугодие					
2.27	Искусство 18 века. Общая характеристика. Франция. Англия.	Беседа	7	5.25	1.75
2.28	Искусство Испании. Гойя.	Беседа	1	0.75	0.25
2.29	Искусство 19 века. Искусство Франции. Классицизм, академический романтизм. Живопись середины 19 века. Импрессионисты.	Беседа	7	5.25	1.75
2.30	Контрольный урок.	зачёт	1	0	1
			16	11.25	4.75
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Русское искусство.				
3.1 .	Древнерусское искусство. Киевская Русь.	Беседа	9	6.25	2.25
3.2 .	Контрольный урок	диалог	1	0	1
3.3 .	Искусство 16 века. Московское государство. Шатровая архитектура.	Беседа	2	1.5	0.5
3.4 .	Искусство 17 века. Общая характеристика. Живопись. С. Ушаков. Архитектура.	Беседа	2	1.5	0.5
3.5 .	Искусство 18 века..	Беседа	3	2.25	0.75
3.6 .	Контрольный урок	зачёт	1	0	1

			18	11.5	6.5
4 год обучения 1 полугодие					
3.7	Искусство 18 века. Архитектура. Историческая живопись.	Беседа	4	3	1
3.8	Искусство 19 века. Скульптура. Живопись.	Беседа	4	3	1
3.9	Контрольный урок	Беседа	1	0	1
3.10	Искусство 19 века. Передвижники.	Беседа	6	4.5	1.5
3.11	Контрольный урок	зачёт	1	0	1
			16	10.5	5.5
4 год обучения II полугодие					
3.12	Русское искусство 19 века.	Беседа	8	6	2
3.13	Контрольный урок	викторина	1	0	1
3.14	Искусство конца 19 века - начала 20 века. «Мир искусства» Искусство 20-30 гг. 40-50 гг. 20 века	Беседа	8	6	2
3.15	Контрольный урок		1	0	1
			18	12	6
5 год обучения 1 полугодие					
	Раздел 4. Зарубежное искусство конца 19 - начала 20 века				
4.1.	Импрессионисты.	Беседа	2	1.5	0.5
4.2.	Постимпрессионисты.	Беседа	1	0.75	0.25
4.3.	Тулуз-Лотрек, Гоген, Ван-Гог.	Беседа	1	0.75	0.25
4.4.	Неоимпрессионисты.	Беседа	1	0.75	0.25

4.5.	Скульптура.	Беседа	1	0.75	0.25
4.6.	Кубизм.	Беседа	1	0.75	0.25
4.7.	Контрольный урок	Викторина	1	0	1
4.8.	Символизм и модерн.	Беседа	2	1.5	0.5
4.9.	Авангардизм. Сюрреализм.	Беседа	1	0.75	0.25
4.10.	Контрольная работа	Викторина	1	0	1
	Раздел 5. Русское искусство. конца 19 - начала 20 века				
5.1.	Абстракционизм. Сюрреализм.	Беседа	1	0.75	0.25
5.2.	Авангардизм.	Беседа	2	1.5	0.5
5.3.	Контрольный урок	Зачёт	1	0	1
			16	9.5	6.5
5 год обучения II полугодие					
5.4.	Русский символизм. Русский модерн в графике.	Беседа	3	2.25	0.75
5.5.	Серебрякова, Остроумова- Лебедева.	Беседа	1	0.75	0.25
	Раздел 6. Советское искусство				
6.1.	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Беседа	5	3.75	1.25
6.2.	Контрольный урок	Викторина	1	0	1
6.3.	Художники Карелии.	Беседа	7	5.25	1.75
6.4.	Контрольный урок .	Зачет	1	0	1
			18	12	6

Содержание разделов и тем

1 год обучения I полугодие

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВ.

1.1. **Искусство и общество.** Дать представление о неразрывной связи развития общества и искусства. Сформировать представление о том, что искусство доставляет радость, особое (духовное удовольствие, оно украшает жизнь, создает атмосферу праздничности, гармонизирует диссонансы внутренней жизни человека и его отношений с окружающей средой, но также (может и должно вызывать эмоции сострадания и сочувствия, эмоции боли и страдания).

Когда речь идет о произведении искусства, то подразумеваются три основных значения этого понятия. Во-первых, имеется в виду продукт культуры и человеческой деятельности (созданный преднамеренно, с определенной целью), а не продукт природы. Второе значение понятия художественного произведения фиксирует принадлежность этого предмета (скульптурного изваяния, живописного полотна) или процесса (музыкальное исполнение, драматический спектакль, танец) к особой, специфической сфере человеческого труда, культуры и деятельности — к искусству, отличающемуся своими структурными свойствами и функциями от других сфер культуры. В подобном словоупотреблении подразумевается оценочное суждение (сфера особого и высокого мастерства, познавательно-ценностная, образно-чувственная картина мира и жизни человеческого духа). Третий аспект понятия «произведение искусства» уже содержит определенный ценностный смысл: выделяется продукт искусства, отвечающий оптимальным качественным критериям (в этом случае используется термин и художественное произведение).

1.2. **Виды искусства. Архитектура.** Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды). Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Архитектура Карелии. Деревянное зодчество

1.3. **Скульптура. Живопись.** Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Станковая и монументальная живопись. От эскиза к картине.

1.4. **Графика. Декоративно-прикладное искусство.** Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и

инструменты. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок. Карельские петроглифы. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Карельские прялки, вышивки.

1.5. Жанры искусства. Натюрморт. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи.

1.6. Пейзаж. Портрет. Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже. Знакомство с термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время.

1.7. Интерьер. Анималистический жанр. Интерьер – как рассказ о живущем в нём человеке. Схемы интерьера. Жанр изобразительного искусства^[1], основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве. Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей анималиста могут быть как точность изображения животного, так и художественно-образные характеристики, включая декоративную выразительность или наделение животных присущими людям чертами, поступками и переживаниями. Познакомить с работами художников анималистического жанра.

1.8. Сюжетная картина. Бытовой, исторический, батальный, сказочно-мифологический, библейский жанр. Сюжетная картина отображает всегда событие, или ситуацию, обычно обозначенные в ее названии. В сюжетной картине всегда участвуют или по меньшей мере подразумеваются два или более персонажей (образов), образуя многофигурную композицию. Картины пишутся на мифологические, исторические, батальные, бытовые сюжеты. В зависимости от жанра картины сюжеты бывают простые или сложные, многоплановые. Дать понятия жанрам, познакомить с наиболее яркими произведениями.

1.9. **Контрольный урок** по теме «Жанры», «Виды искусства». Рассказ по репродукции, составление кроссворда. Тест.

РАЗДЕЛ 2. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО

2.1. Первобытное искусство. Истоки искусства. Первые «рисунки».

Периоды. Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

2.2. Искусство Древнего Египта. Географическое положение. Растительный и животный мир. Река Нил. Древние Египтяне. Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу - Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного

размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Новое царство. Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Аллее сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Египетский орнамент. Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

2.3. Контрольный урок-диалог. Закрепление темы «Первобытное искусство» и «Древний Египет»

1 год обучения II полугодие

2.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации - как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А) . Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

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

В) . Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве - эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету

2.5. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) - грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) - как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

2.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой

социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII - VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально- философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

2.7. Скифское искусство

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом - почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

2.9. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности - искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа

и письменными иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос утрашения.

2.10. Эгейское искусство. Остров Крит. Материковое (Микены). Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря.

Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены - древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

2.11. Искусство Древней Греции. Древнегреческий храм. Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» - порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

Ансамбль Афинского акрополя. Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

Древнегреческая скульптура. Сформировать представление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения - предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов - курсов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче

естественного движения. Образ гражданина - воина и атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Вазопись и греческий орнамент. Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

Эллинизм. Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

2.12. Контрольный урок-диалог

2.13. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.

Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями - этрусский вариант дорического ордера; акротерии - статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре - принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы

Тарквинии - крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики - буккеро.

Архитектура Древнего Рима. Шедевры. Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции - как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия - цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры - водоупорный бетон.

Римский скульптурный портрет и исторический рельеф. Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела

Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Римская живопись. Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображениях римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

2.13. Контрольный урок

2 год обучения I полугодие

2.14. Искусство средних веков. Искусство Византии. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши

пастуха до возникновения образа Бога - грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры - круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Средневековое искусство Западной Европы. Искусство варваров. После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество - символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога- Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады - змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение

Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 - 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Романский стиль. Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф - как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога - защитника и судьи - как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Готический стиль. Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора

иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Искусство средневекового орнамента. Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо- мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляются вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме - этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики - образец высокого художественного стиля. Готический шрифт - один из самых красивых в мире.

2.15. Контрольный урок. Зачет

2.16. Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии. Архитектура и скульптура Флоренции. Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника - это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца - как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал

человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения.

Флорентийская живопись. Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 - 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 - 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи. Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый

эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность - как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) - «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Рафаэль. Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Микеланджело. Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета».

Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

2.17. Контрольный урок. Зачет

2 год обучения II полугодие

2.18. Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии. Венецианская живопись. Тициан. Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой - как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Творчество Веронезе и Тинторетто. Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

2.19. Северное Возрождение. Нидерланды. Германия. Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер

искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини»

Босх и Питер Брейгель Старший. Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер. Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

2.20. Искусство 17 века. Общая характеристика 17 века. Искусство Италии. Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры:

бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля - барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат - Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля - стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 - 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент - волюта, овал; раскрепованный антаблемент - как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А) «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) - пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 - 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б) Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В) Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 - 1633) - завораживает волнообразным движением колонн.

Г) Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 - 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мариа дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием - свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д) Портрет Констанции Буонарелли (1635) - один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Творчество Караваджо. Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях - не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения

человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

2.21. Контрольный урок- диалог.

2.22. Искусство Испании 17 века. Диего Веласкес. Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 - 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Морю» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Хусепе де Рибера испанский караваджист эпохи барокко, живший и работавший в итальянском Неаполе. Помимо живописных работ, оставил большой объем графики. Наиболее значительный испанский гравёр, работавший до Гойи, в своих картинах обращался к мифологическим сюжетам, писал портреты, воплощая в них, как и в религиозных композициях, индивидуальные национально-самобытные характеры испанцев из народа.

Франсиско де Сурбарана сыграл важную роль в развитии испанского реализма. Персонажи Сурбарана наделены душевным благородством, способностью к сильным чувствам. Они исполнены благочестия, глубокий драматизм скрыт за внешней сдержанностью.

2.23. Фландрия 17 век. Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П.Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм - как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

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

2.24. Голландия 17 век. «Малые» голландцы. Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я. и С. Рейсдала, Терборха, Я. Стена и др.

Рембрандт. Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратит внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

2.25. Франция 17 век. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм. Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка - создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Никола Пуссен и Клод Лоррен. Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников - классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

2.26. Контрольный урок. Зачёт.

3 год обучения I полугодие.

2.27. Искусство 18 века. Общая характеристика. Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 - 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара - мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно- пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Английская школа живописи XVIII века. Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

2.28. Искусство Испании. Франциско Гойя. Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

2.29. Искусство 19 века. В XIX веке начинается новая эра в художественной культуре Европы, ставшей на путь капиталистического развития после Французской буржуазной революции 1789 - 1794 г. Эта революция и промышленный переворот в Англии XVIII века стали теми историческими событиями, которые в корне изменили Искусство Франции. Классицизм, академический романтизм. На примере творчества Давида и Энгра углубить понятие о стиле «классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».

Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 - начала 19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах.

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров классицизма в живописи.

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии

эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико - Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы».

Эжен Делакруа - как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.

Романтизм в Англии. Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII - XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Реализм во Франции. Барбизонцы. Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки.

На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни.

История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле.

«Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Кору, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе.

Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Влияние Домье на творчество постимпрессионистов.

Салонная живопись, ее особенности.

Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов.

Временные рамки импрессионизма, его предыстория.

Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа.

Сущность художественного метода импрессионизма - передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета.

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни современного города.

Клод Моне как глава импрессионистской школы.

Произведения Камиля Писарро, Огюста Ренуара.

Живопись середины 19 века. Импрессионисты. Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

2.30. Контрольная урок. Зачёт. «Искусство Западной Европы XIX века». Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

3 год обучения II полугодие

РАЗДЕЛ 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО.

3.1. Искусство Киевской Руси. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении - Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Искусство Новгорода. Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми селунскими воротами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Владимиرو-Суздальская архитектурная школа. Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII- XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены

аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Феофан Грек и Андрей Рублев. Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV - начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово)

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков: поиска образа совершенного человека. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия. Удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения. Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты.

Икона. Иконостас. Образы святых. Сформировать представление об иконе и иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 - 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

3.2. Контрольный урок. Викторина по трем вопросам (архитектура, иконопись и декоративно-прикладное искусство); работа с репродукциями.

3.3. Искусство 16 века. Московское государство. Шатровая архитектура. Ансамбль Московского Кремля. Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на

владимирское наследство; шедевры архитектуры - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

Своеобразие русской архитектуры. Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

Композиция шатровых храмов - примета Московской архитектуры второй половины XVI - начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

3.4. Искусство 17 века. Общая характеристика. Живопись. С. Ушаков.

Симон Ушаков. Сформировать представление об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 - 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой Симона Ушакова: телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно

правдоподобнее живое человеческое лицо. Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

- 5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).
- 6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 - 1652).

3.5. Искусство 18 века. Строительство Петербурга Русское искусство первой половины XVIII века Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А.

Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города - регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Русское барокко. Растрелли. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Русское искусство XVIII века».

Живопись. Левицкий, Боровиковский, Рокотов, Шубин. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века. Дать представление о подъеме русской

скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников- живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века».

3.6. Контрольный урок. Зачет.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 ПОЛУГОДИЕ

3.7. Искусство 18 века. Архитектура. Баженов. Казаков, Захаров и др. **Историческая живопись.** Лосенко. Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем - протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустройствающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века. Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с творчеством А.П. Лосенко. Обратит внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

3.8. Искусство 19 века. Скульптура. Мартос. Живопись. Щедрин, Тропинин, Венецианов, Брюллов. Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма». Скульптура первой половины XIX века. Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно- патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский: памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт: скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Живопись первой половины XIX века. Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами

искусства живописи XIX века и их авторами. Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 - 1830).

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822–1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города - его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. Иванова - главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В картине «Явление Христа народу» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в

истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Замыкает эволюцию развития русской живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

3.9. Контрольный урок. Беседа.

4 год обучения II полугодие

3.10. Искусство 19 века. Передвижники. Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников- передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - основополагающий.

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Блестящая техника лирических пейзажей Ф. Васильева.

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабаk у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз - стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники

решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского - «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

3.11. Контрольный урок. Зачёт.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ II ПОЛУГОДИЕ

3.12. Русское искусство 19 века. Кризис передвижничества. Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали

сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

Русский пейзаж XIX века. Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 - 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Третьяков, Мамонтов. Раскрыть историческую заслугу меценатов Третьякова и Мамонтова и преподавателя Чистякова. О роли их деятельности в способствовании развития художников и сохранении произведений изобразительного искусства в России.

Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. М. Антокольский «Иван Грозный» и др.. Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

Нестеров, Рябушкин, Малявин, Архипов.

3.13. Контрольный урок

3.14. Искусство конца 19 века - начала 20 века. Коровин. Константин Коровин и Валентин Серов. Дать представление о деятельности двух художников, в чем

творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX - начала XX века.

А). Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Б). Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

В) Познакомить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлечь массы. Парадный портрет Орловой - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

«Мир искусства» Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству - на самом высоком профессиональном уровне - утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

3). Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

4). Раскрыть роль С. Дягилева - мецената и организатора выставок, а впоследствии - организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

5) . Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 - 1900).

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А. Бенуа. Графическое оформление «Медного всадника» (1903 - 1922).

Л. Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900).

Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои

черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Искусство 20-30 гг. Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

«Четыре искусства», АХРР и ОСТ. Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К. Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 - 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет

Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Сформировать представление об искусстве 30-х годов. Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

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

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Быльницкого-Бирули, Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского. Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

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

40 - 50 гг. 20 века. Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин - триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства послевоенных лет; выявить наиболее значительные произведения. Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве.

Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова.

Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

3.15. Экзамен.

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО КОНЦА 19 - НАЧАЛА 20 ВЕКА

4.1. Импрессионисты. Дега, Сислей, Ренуар.

Раскрыть изучение окружающей действительности Дега, который писал фигурные композиции. И во всех образах утверждалась новая, чисто современная красота, неотъемлемыми чертами которой были правдивость, непосредственность и демократизм. Рассмотреть мотивы Сислея – изображению столицы он предпочитает скромные окрестности и малоприметные уголки провинциальных городов. Ренуар рисует лишь в самых общих чертах, словно смотрит издали. Он, как и другие импрессионисты, отказался от тщательного выписывания формы каждого предмета, сосредоточив внимание на передаче этой формы в трепетных бликах того или иного освещения.

4.2. Постимпрессионисты. Сезанн. Матисс. Сформировать представление о направлении постимпрессионизма. Отсутствие общей программы и общего метода у художников - постимпрессионистов. Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна и Матисса. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 - 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно- публицистического фильма о творчестве Матисса. Матисс «выковал» стиль за годы творчества который, получил в обществе название фовизм. Матисс писал, что главной чертой фовизма было решительное возвращение к чистым цветам: к красному, синему, желтому. Художник отказался смешивать цвета и светотени — он хотел избавиться от всего, что снижает звучность красок. Он вернул в живопись черный цвет — черной линией он подчеркивал всё, на чем хотел сосредоточить внимание зрителя. Фовизм -крайняя точка развития постимпрессионизма

4.3. Тулуз-Лотрек, Гоген, Ван-Гог. Сформировать понятие о творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Тулуз-Лотрека, Гогена, Ван Гога с картинами импрессионистов.

Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена.

4.4. Неоимпрессионисты. Сёра, Синьяк. Раскрыть понятие «неоимпрессионизм», развитие техники так называемого деления (la division), пользуясь приемом оптического смешения тонов и цветов. Эти художники, которые придерживались неизменных законов искусства: ритма, чувства меры и контраста, пришли к новой технике, желая достигнуть наибольшей силы света, колорита и гармонии, что им казалось невозможным ни при каком другом способе. Сера пришел к разумной и плодотворной теории контраста, которой он подчинил все свои произведения. Синьяк с Жоржем Сёра разработал живописную технику пуантилизма, хотя уже на последней выставке импрессионистов его картины отражали эстетику дивизионизма.

4.5. Скульптура. Роден, Бурдель, Майоль. Раскрыть особенности развития западноевропейской скульптуры во второй половине XIX века. Сформировать представление о повороте в искусстве скульптуры, связанный с импрессионизмом и, особенно, с работами французского скульптора Огюста Родена (1840-1917), который стремился в своих творениях к утверждению образа положительного героя, к раскрытию сложного мира человеческих чувств и переживаний, Его стремление выразить душевное состояние модели, передать богатство эмоций, запечатлеть оттенки настроений, часто даже мимолетных. Влияние Родена на творчество крупнейших мастеров французской скульптуры XX в. – Эмиля Антуана Бурделя и Аристида Майоля.

4.6. Кубизм. Брак. Пикассо. Дать представление о модернистском течении в живописи Кубизм (Cubism). Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством Пикассо и Брака, в частности с картиной Пикассо "Авиньонские девицы", на которой изображены деформированные, огрубленные фигуры, а перспектива и светотень отсутствуют.

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Пикассо, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Сформировать представление о творчестве Жоржа Брака – неповторимость его видения мира и искусства, сам процесс стремительного, поистине революционного развития искусства XX века, создателя утонченной и экспрессивной скульптуры, перекликающейся с греческой архаикой. К высшим достижениям французского прикладного искусства принадлежат его витражи, ювелирные украшения. Классическими стали и его театральные работы (постановки балетов Дягилева в Париже в 20-е годы).

4.7. Контрольный урок. Викторина.

4.8. Символизм и модерн. Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

1) Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россети «Возлюбленная». (1865 - 1866). Д. Э. Миллес «Офелия». (1852).

2) Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

3) Рассказать о творчестве Пюви де Шавана, создававшего грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженными аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван. «Надежда».

4) Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром; с манифестом вдохновителя группы Мориса Дени (1890): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

б) .Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 - 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее. Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Сформировать понятие «Авангардные направления в искусстве XX века». Показать характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Определить, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений, столкновении авангарда с искусством традиционным, реалистическим.

Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы.

Творчество Антонио Гауди и Ле Корбюзье.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством.

Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

4.9. Авангардизм. Чюрленис. Сюрреализм. Дали. Раскрыть понятие «Авангардизм», как использование оригинальных, новаторских средств выражения, экспериментальный подход к художественному творчеству. Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в мире - потрясениями, катастрофичностью сознания представителей мировой культуры, процессами глобализации.

Познакомить с литовским художником и композитором; родоначальником профессиональной литовской музыки, перешагнувший своим творчеством границы национальной культуры. Он впервые попытался синтезировать музыку и живопись, создав «музыкальную живопись».

Дать представление о Сюрреализме (фр. *surrealisme* — сверхреализм) — модернистском направлении в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Показать, что для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам.

Сформировать представление о испанском живописце Сальвадоре Дали, который стал одним из наиболее ярких представителей сюрреализма, образ жизни, образ мышления был невероятно сюрреалистичен, практически с рождения и до самой смерти. «Нормальность ставит меня в тупик» - утверждал он и был здесь искренен.

4.10. Контрольный урок. Викторина.

РАЗДЕЛ 5. РУССКОЕ ИСКУССТВО. КОНЦА 19 - НАЧАЛА 20 ВЕКА

5.1. Абстракционизм. Сюрреализм. Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве - одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Обратить внимание на то, что помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я

и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву.

5.2. Авангардизм. Ларионов, Лентулов, Малевич, Филонов. Сформировать представление о «русском авангардизме», для которого характерно отрицание всех устоев, на которых зиждилось искусство ранее, это направление отрицает какое-либо проявление преемственности художественных традиций.

Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи. В России под названием «авангард» (авангардизм) объединялось несколько художественных течений: абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, кубофутуризм.

Художники-абстракционисты стремились к тому, что искусство стало отвлеченным. Художественные образы должны вызывать определенный ряд ассоциаций, поэтому особую роль в создании любого полотна играют формы и цвет. Основоположителем и основным представителем этого течения стал В. Кандинский. Подобные идеи поддерживали также Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич. Последний, развивая идеи абстракционизма, создал новое направление – супрематизм.

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомить с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму - поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Познакомить с произведениями художника-авангардиста России Павла Филонова

Познакомить с творчеством Малевича, который серьезное внимание уделял проблемам «пятого измерения — экономии» и космизма, планетарного назначения

живописи, максимально «экономично» организовать предметы на плоскости, что должно было помочь преодолеть силу земного притяжения и выйти в иные измерения.

5.3. Контрольный урок . Зачёт

5 год обучения II полугодие

5.4. Русский символизм. Русский модерн в графике.

Сформировать представление о творчестве К.С. Петрова-Водкина, который пребывал под влиянием символистских идей, развивая их в своих живописных произведениях. формируя собственную художественную манеру и стиль. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Дать представление о Модерне, который в начале 20 века , стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Познакомить с творчеством Билибина, которому была интересна атмосфера русской старины, эпоса, сказки. Билибин, имея возможность возродить искусство допетровской эпохи, создавал модерн, «новодел», то есть «подделку»-«обманку». Очень тщательно исполненную, с проработкой шрифтов, стилизованную под старинную рукопись, отличающуюся узорностью рисунка и яркой декоративностью

5.5. Серебрякова, Остроумова-Лебедева. Познакомить с творчеством Серебряковой и Остроумовой-Лебедевой. Сформировать представление о Остроумовой-Лебедевой - российском графике, члене "Мира искусства", мастере тоновой и цветной ксилографии и акварели, основной темой творческих работ были поэтические пейзажи Санкт-Петербурга и его окрестностей. Сформировать представление русской художница Серебряковой, участница объединения «Мир Искусства», одной из первых русских женщин, вошедших в историю живописи.

РАЗДЕЛ 6. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

6.1. Искусство конца 40-х начала 80-х годов. Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве.

Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

6.2. Контрольная работа. Викторина.

6.3. Художники Карелии. Познакомить с творчеством художников Карелии.

6.4. Контрольный урок – зачёт

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый год обучения

Результатом освоения программы 1 класса является приобретение обучающимися следующих знаний:

что такое искусство, его происхождение и эволюция;

виды изобразительного искусства;

русское народное декоративно-прикладное творчество;

виды творческой деятельности человека, виды изобразительной деятельности человека;

живопись, гравюра, скульптура и архитектура в изобразительном искусстве;

жанры изобразительного искусства;

древнего искусства;

искусство Древнего Египта;

искусство Древней Греции;

искусство Древнего Рима;

Второй год обучения

Результатом освоения программы 2 класса является приобретение обучающимися следующих знаний:

искусство Византии;

Романское искусство 10-12 в.в.;

готическое искусство 12-14 в.в.;

искусство эпохи Возрождение в Италии и в Северной Европе 15-16 в.в.;

стили барокко и классицизм в европейских странах 17 в.;

Третий год обучения

Результатом освоения программы 3 класса является приобретение обучающимися следующих знаний:

Стили: рококо, классицизм, неоклассицизм(ампир), романтизм, реализм в различных художественных школах западных европейских государств XVIII- XIX вв.;

Искусство древней Руси;
Древнерусская живопись;
Деревянное зодчество Руси;
Строительство Петербурга;
Скульптура барокко XVIII в;
Развитие русской портретной школы;
Рождение русской светской живописи.

Результатом освоения программы 4 класса является приобретение обучающимися следующих знаний:

Архитектура, скульптура, живопись классицизма начала XIX в в России.;
Искусство середины 19 века России;
Искусство конца 19 века - начала 20 века России;
Искусство 20-30 гг. РСФСР;
Искусство 40-50 гг. СССР;

Результатом освоения программы 5 класса является приобретение обучающимися следующих знаний:

Русское искусство. Конца 19 - начала 20 века (Абстракционизм. Сюрреализм. Авангардизм.).

Русский символизм. Русский модерн в графике.

Искусство конца 40-х начала 80-х годов 20 века.

Искусство карельских художников середины и конца 20 века и начала 21 века.

По окончании курса «История искусств» обучающиеся приобретают:

- 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 западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля; умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение:

- **материальные:** учебная аудитория, специально оборудованная наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитная доска, интерактивная доска;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

Информационное обеспечение:

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут

использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

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

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

2.3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

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

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

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

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,

- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 7 класса (по семилетнему курсу обучения) и 4 класса (по четырехлетнему курсу обучения), выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, экзамен может проходить в виде защиты проектов по предмету.

При 8-летнем и 5-летнем сроках обучения итоговая аттестация проводится в конце 8 или 5 класса в виде зачета по предмету.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Критерии оценок:

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.

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Используемые методики, методы и технологии

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Предлагается творческий подход к изложению той или иной темы. При этом учитываются следующие обстоятельства: уровень общего развития обучающихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета широко используются знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей избегаются ненужные дублирования, учебное время рационально используется.

Обучающиеся должны познакомиться с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещать выставки, участвовать в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей обучающегося.

Методы, которые используются на занятиях

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, наглядные пособия, методические схемы и таблицы);
- проблемно – поисковый;
- метод игровой мотивации;
- практический (конкретные практические действия);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изучения теории истории изобразительного искусства.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

В обучении предусмотрены технические средства обучения: видеомэгагнитофон, компьютер, телевизор. А так же используются:

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска;

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

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи, авторские презентации преподавателя по темам программы

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебной и методической литературы

Аристова В. Икона. История искусств для детей. - М.: РОСМЭН, 2002.

Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009

Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990

Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990

Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002

Ветрова Г. Великие полотна. - М.: Белый город, 2002. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001

Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978

Гиппенрейтер В. Гармония вечного. Древнее искусство Карелии. – Петрозаводск: Карелия, 1993.

Дмитриева Н. Краткая история искусств. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.

Головин В.П. Микеланджело. Скульптура. Живопись. Архитектура. Альбом для учащихся 6 класса. – М.: Советский художник, 1989

Евстратова Е.Н. Скульптура. История искусств для детей. – М.: РОСМЭН, 2002

История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965

История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989

- История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
- История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
- История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
- История искусства всех времен и народов. В 3-х томах.- М. ООО «Издательство АТС» 2001г.
- История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
- Калинин Е. С. Развитие пластических искусств Европейской цивилизации. Системный свод. – Петрозаводск: 1998.
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
- Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
- Лясковская О., И. Репин. – М.: Искусство, 1962
- Мосин И. Г. Рисование. Виды и жанры. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000
- Музей изобразительных искусств республики Карелия. Под ред. Усова. – М.: Белый город, 2003.
- Мулло И. М. Памятники истории и культуры Карелии - Петрозаводск, 1984.
- Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
- Овчинников Ю. А. Основные художественные стили в истории культуры. Учебно-методическое пособие. – Петрозаводск, 2003.
- Поленова В.А. Двадцатый век. Искусство и архитектура стран и народов мира. - .: Советский художник, 1989
- Поспелов Г.Г. «Бубновый валет»6 Примитив и городской фольклор в московской живописи1910-х годов.- М.: Советский художник, 1990
- Постникова Т. В. Античность. История искусств для детей. – М.: РОСМЭН, 2002.
- Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
- Ракова М. Брюллов портретист. – М.: Искусство, 1956

Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004

Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Седов С. Геракл. Двенадцать великих подвигов. – М.: Дрофа, 2000.

Скляренко В. и др. 100 знаменитых художников XIV-XVIII вв.

100 знаменитых художников XIX-XX вв. – Харьков: Фолио, 2003. Третьякова Н. Е. Историческая картина. История искусств для детей. – М.: РОСМЭН, 2002

Чекмасов В. Живопись. Графика. – Петрозаводск: Петро-ПРЕСС, 1998.

Шумилов М.И. «Карелия в прошлом и настоящем»- Петрозаводск, 2005г.

Шумилов М.И. «История Карелии» 10-11 классы (Петрозаводск, 2008г.)

Пивоев В.М. «Культура Карелии» (Петрозаводск, 2003г.)

Интернет – ресурсы:

www.museum.ru – музеи, шедевры изобразительного искусства мира;

www.arthistory.ru – изобразительное искусство и музеи;

www.hist.msu.ru - музеи и история;

www.nearyou.ru - рассказы о художниках, написанные известными историками и писателями, музеи, картины художников, а также их описание;

www.smirnova.net - музеи мира - галерея искусства, биографии художников, картины художников, знаменитые работы художников;

www.wm-painting.ru - галерея шедевров живописи, картины великих и современных художников. Статьи об искусстве, стилях живописи, дизайне;

литературы, живописи, архитектуры, музыки, кинематографа; галереи художников и фотографов,