

**Отдел культуры администрации муниципального образования
«Коношский муниципальный район»**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №8»**

ПРИНЯТО

педагогическим советом «Детской
школы искусств №8»
от 30 мая 2024 года, протокол № 02
(изменения протокол от 30.03.2026г. №
01)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора «Детской школы
искусств №8»
от 01 августа 2024 года № 87/11
(в редакции приказа от 25.08.2025г. №
109/12, от 30.10.2025г. № 136/ 2, от
30.03.2026г. № 36/11)

**Дополнительная общеразвивающая программа в области
декоративно-прикладного искусства
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Срок реализации программы – 4(четыре) года
Возраст обучающихся – с 7 до 14 лет (включительно)

Составитель: Хватова Мария Ивановна.
преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение
«Детская школа искусств №51», 2014г.

п. Коноша

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Пояснительная записка

II. Планируемые результаты, способы и формы их проверки и подведения итогов реализации программы

III. Учебный план

IV. Календарный учебный график

V. Программы учебных предметов

VI. Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися освоения дополнительной общеразвивающей программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»

VII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности

I. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (далее программа) имеет художественную направленность и разработана для детей, возраст приема с 7 до 14 лет включительно. Программа направлена на развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. Предмет изучения - основы декоративно-прикладного искусства.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629), Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №8» и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях художественной направленности и спецификой работы учреждения.

Данная программа реализуется посредством:

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей

Реализация программы в области декоративно-прикладного искусства способствует:

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности.

II. Планируемые результаты, способы и формы их проверки и подведения итогов реализации программы

Результатом освоения программы в области декоративно-прикладного искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

в области художественно-творческой подготовки:

- знаний основ цветоведения;
- знаний основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии;
- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умений работать с различными материалами;

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыков передачи формы, характера предмета;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

В области историко-теоретической подготовки:

- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусства выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искусства;
- знаний основных средств выразительности изобразительного искусства;
- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства.

III. Учебный план

(в редакции приказа директора «Детская школа искусств № 8» от 30.03.2026г. № 36/11)

Программа включает учебный план 4-х летнего срока обучения.

Учебный план программы имеет следующие предметные области:

- художественно-творческая подготовка;
- историко-теоретическая подготовка;
- предмет по выбору;

Предметные области имеют обязательную и вариативную часть, которые состоят из учебных предметов. При реализации программы со сроком обучения 4 года общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной и вариативной части составляет 544 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественно-творческая подготовка:

УП.01. Рисунок - 136 часов,

УП.02. Роспись - 136 часов,

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка:

УП.01. Беседы об искусстве - 136 час

ПО.03. Предмет по выбору:

УП.01. Композиция прикладная – 136 часов.

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно – прикладное творчество»

Срок обучения 4 года, возраст приема 7-14 лет включительно

№	Наименование предмета	Классы				Количество учебных недель аудиторных занятий	Всего часов аудиторной нагрузки (в часа)	Промежуточная аттестация (полугодие)	Итоговая аттестация (полугодие)
		Количество часов в неделю							
		1	2	3	4				
ПО.01. Художественно-творческая подготовка:		2	2	2	2		272	8	1
ПО.01.УП.01.	Рисунок	1	1	1	1	34	136	2,4,6,8	8
ПО.01.УП.02.	Роспись	1	1	1	1	34	136	2,4,6,8	
ПО.02. Историко-теоретическая подготовка:		1	1	1	1		136	4	1
ПО.02.УП.01	Беседы об искусстве	1	1	1	1	34	136	2,4,6,8	8
ПО.03. Предмет по выбору:		1	1	1	1		136	4	
ПО.03.УП.01	Композиция прикладная	1	1	1	1	34	136	2,4,6,8	
Всего аудиторной нагрузки по трем предметным областям:		4	4	4	4		544		
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:								16	2
Максимальная нагрузка по трем предметным областям с учётом самостоятельной работы:		4	4	4	4		544		

IV. Календарный учебный график

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» является круглогодичным и включает в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для промежуточной и итоговой аттестации, и каникулярное время. Календарный учебный график утверждается детской школой искусств ежегодно.

Каникулы являются плановыми перерывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей (п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с данным нормативным требованием проведение учебных занятий в каникулярный период не предусмотрено.

В течение учебного года, в том числе в каникулярные периоды, обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в детской школе искусств в порядке, установленном локальным нормативным актом (ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

При реализации образовательной программы со сроком обучения 4 года продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. С первого по четвертый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. График каникул устанавливается детской школой искусств самостоятельно.

Календарный учебный график является неотъемлемой частью образовательной программы.

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №8»**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
«Детской школы искусств №8»
«30» октября 2025 г., протокол № 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
«Детской школы искусств №8»
от «30» октября 2025 г. №136/2

**Календарный учебный график
по дополнительным общеразвивающим программам
на 2025 – 2026 учебный год.**

1. Нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 2 июня 2021 года N 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел"»
- Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013. №191-01-39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в области искусств:

- Календарный учебный график составлен для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2025 – 2026 учебном году:
- дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного творчества»;
 - дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства»;
 - дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, баян, аккордеон, гармонь)»;
 - дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)»;
 - дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства «Основы театрального искусства»;
 - дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Основы хореографического искусства»;
 - адаптированная дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей-инвалидов «Прикладное творчество»;
 - адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья «Основы театрального искусства».

3. Сроки начала и окончания учебного года:

	Начало учебного года	Окончание учебного года	Продолжительность учебного года
1-9 классы	01.09.2025	25.05.2026	1-8 классы – 34 недели

4. Продолжительность учебных четвертей:

	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
1-8 классы	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 8 уч.нед.	09.01.2026.- 28.03.2026. 11 уч.нед.	04.04.2026.- 25.05.2026. 7 уч.нед.

5. Сроки и продолжительность каникул:

	Осенние	Зимние	Весенние	Летние
1-8 классы	26.10.2025.- 04.11.2025. 10 кален.дн.	31.12.2025. – 08.01.2026. 9 кален.дн.	29.03.2026. – 03.04.2026. 6 кален.дней	1-7 классы: 01.06.2026.–31.08.2026. 92 кален.дн. 8 класс: 07.06.2026. – 31.08.2026. 86 кален.дн.

6. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:

6.1. Промежуточная аттестация: промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 1- 8 -х классов в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора «Детской школы искусств №8».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

октябрь 2025 г.	ноябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	февраль 2026 г.	март 2026 г.	апрель 2026 г.	май 2026 г.
13.10.2025. – 25.10.2025.	17.11.2025. – 29.11.2025.	15.12.2025. – 27.12.2025.	16.02.2026. – 28.02.2026.	16.03.2026. – 28.03.2026.	20.04.2026. – 30.04.2026.	11.05.2026. – 23.05.2026.

6.2. Итоговая аттестация: итоговая аттестация обучающихся выпускных классов (8,9) проводится в период с 26.05.2026 г. по 06.06.2026 г. Даты выпускных экзаменов утверждаются приказом директора «Детской школы искусств №8».

7. Нерабочие праздничные дни, сокращенные рабочие дни при шестидневной рабочей неделе в 2025-2026 учебном году:

03.11.2025. (понедельник) – предпраздничный сокращенный рабочий день
04.11.2025. (вторник) – праздничный выходной день
31.12.2025. (среда) – выходной день
01.01.2026.-08.01.2026. – праздничные выходные дни
23.02.2026. (понедельник) – праздничный выходной день
07.03.2026. (суббота) – предпраздничный сокращенный рабочий день
08.03.2026. (воскресенье) – праздничный выходной день
09.03.2026. (понедельник) – перенесённый выходной день (с воскресенья 8 марта)
30.04.2026. (четверг) – предпраздничный сокращенный рабочий день
01.05.2026. (пятница) – праздничный выходной день
08.05.2026. (пятница) – предпраздничный сокращенный рабочий день
09.05.2026.(суббота) – праздничный выходной день
11.06.2026. (четверг) – предпраздничный сокращенный рабочий день
12.06.2026. (пятница) – праздничный выходной день

УТВЕРЖДЕНО
директором "Детская школа искусств №8"
от "30" октября 2025 г. №136/2

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №8"
по дополнительным общеразвивающим программам
на 2025 - 2026 учебный год

Месяцы	СЕНТЯБРЬ					ОКТАБРЬ					НОЯБРЬ					ДЕКАБРЬ				
	I четверть					К					II четверть									
Понедельник	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
Вторник	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		
Среда	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31		
Четверг	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
Пятница	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			
Суббота	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
Воскресенье	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28			

Месяцы	ЯНВАРЬ					ФЕВРАЛЬ					МАРТ					АПРЕЛЬ					МАЙ				
	К					III четверть					К					IV четверть					К, ИА				
Понедельник		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
Вторник		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			
Среда		7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
Четверг	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28			
Пятница	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29			
Суббота	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30			
Воскресенье	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31			

Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ				
	КАНИКУЛЫ					КАНИКУЛЫ					КАНИКУЛЫ				
Понедельник	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	
Вторник	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25		
Среда	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
Четверг	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
Пятница	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28		
Суббота	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
Воскресенье	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30		

1	Праздничные дни
	Выходные дни

Каникулы
Итоговая аттестация

V. Программы учебных предметов

Программы учебных предметов разрабатываются преподавателем и принимаются педагогическим советом детской школы искусств и утверждаются директором детской школы искусств.

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие программы учебных предметов могут обновляться.

Программы учебных предметов имеют следующую структуру.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

6. Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество».

V. Программы учебных предметов

Программы учебных предметов разрабатываются преподавателем и принимаются педагогическим советом детской школы искусств и утверждаются директором детской школы искусств.

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие программы учебных предметов могут обновляться.

Программы учебных предметов имеют следующую структуру.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

2. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

6. Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество».

5.1. ПРОГРАММА по учебному предмету

ПО.01.УП.01. «РИСУНОК»

Предметная область

ПО.01. Художественно-творческая подготовка

Возраст обучающихся – от 7 до 14 лет

Срок реализации программы – 4 года

Составитель:

Хватова Мария Ивановна.

преподаватель «Детской школы искусств №8»

структурное подразделение

«Детская школа искусств №51»

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное искусство» со сроком обучения 4 года срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 4 года, и вводится предмет с 1 класса.

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

При реализации программы «Рисунок» с 4 летним сроком обучения:
аудиторные занятия в 1-4 классах – 1 час, самостоятельная работа в 1-4
классах – 1 час.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах)
учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 4 года составляет 272
часа, в том числе аудиторные занятия - 136 часов, самостоятельная работа -
136 часов.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной аттестации**

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме
аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и
консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций

осуществляется 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.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное искусство» со сроком обучения 4 года составляет:

- аудиторные занятия:
1 - 4 классы – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:
1 - 4 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают

задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме природы. Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении природы. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

Темы заданий по предмету «Рисунок» объединены в разделы:

1. **Основы изобразительной грамоты** (знакомство учащихся с основными понятиями академического рисунка, техническими приемами работы разными графическими материалами, развитие навыков самостоятельной, последовательной и грамотной работы над рисунком с натуры);
2. **Линейно-конструктивный рисунок** (построение предметов различных форм-цилиндрических, сферических, призматических, сложных форм - по правилам перспективного изображения только в линейном решении);
3. **Тонально - конструктивный рисунок** (построение предметов различных форм - по правилам перспективного изображения в линейном решении с введением легкого тона для передачи пространства и объема предметов с сохранением линейно - конструктивного построения);
4. **Тональный рисунок** (выполнение изображения с натуры с соблюдением всех этапов работы над длительным рисунком: линейно-конструктивное построение, разработка в тоне - передача формы, объема, фактуры предметов, планов, пространства, среды, освещения);
5. **Графическая работа** (выполнение изображения с натуры (натюрморт, пейзаж, портрет) графическими материалами – пастель, уголь, восковые мелки, акварель, сангина, соус, тушь-перо, гелевые ручки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника- с выражением творческого, индивидуального характера);
6. **Краткосрочные задания** (выполнение набросков и зарисовок с натуры как карандашом, так и любыми графическими материалами).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)

I полугодие		
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка	
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	1
1.2.	Графические изобразительные средства	1
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	1
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт.	2
1.5.	Зарисовка чучела птицы. Рисунок чучела птицы.	3
	Раздел 2. Линейный рисунок	
2.1.	Зарисовки фигуры человека	4
	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень	
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	2
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
	Раздел 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность	
1.1.	Зарисовка мягкой игрушки	3
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок	
2.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	4
2.2.	Натюрморт из двух предметов быта	5
	Раздел 3. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами	
3.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	5

3.2	Контрольный урок	1
	Всего часов:	18

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
Раздел 1. Законы перспективы. Светотень		
1.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	1
1.2.	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	2
1.3.	Рисунок гипсового куба	1
1.4.	Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти	3
Раздел 2. Линейный рисунок		
2.1.	Наброски фигуры человека	2
Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность		
3.1.	Зарисовки чучела птицы.	2
3.2.	Зарисовки предметов, различных по материалу	2
Раздел 4. Тональный длительный рисунок		
4.1.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	3
	Всего часов:	16
II полугодие		
Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок.		
1.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	4
1.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	3

1.3.	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	2
Раздел 2. Тональный длительный рисунок		
2.1	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	8
2.2	Контрольный урок	1
Всего часов:		18

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами		
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний»	5
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок		
2.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	3
Раздел 3. Тональный длительный рисунок		
3.1.	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	4
3.2.	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	4
Всего часов:		16
II полугодие		
Раздел 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность.		

1.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	4
Раздел 2. Линейный рисунок		
2.1.	Зарисовки фигуры человека в движении	5
Раздел 3. Тональный длительный		
3.1.	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	3
3.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	2
3.3.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками	3
3.4.	Контрольный урок	1
Всего часов:		18

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
Раздел 1. Законы перспективы. Светотень		
1.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	1
1.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	1
Раздел 2. Тональный длительный рисунок		
2.1.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой	3

	Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке	
3.1.	Рисунок фигуры человека в интерьере	3
	Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами	
4.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	4
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок	
5.1.	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	4
	Всего часов:	16
II полугодие		
	Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок	
1.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	3
1.2.	Зарисовка головы человека (обрубков)	3
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок	
2.1.	Натюрморт с драпировкой со сложной конфигурацией складок, лежащей на гипсовом предмете.	5
2.2.	Натюрморта из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	6
2.3.	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

***Годовые требования. Содержание разделов и тем.
Первый год обучения
I полугодие***

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

1.1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2. Тема. Графические изобразительные средства.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ, М.

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия.

Асимметрия.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

1.4. Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции.

Силуэт.

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы.

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

Раздел 2. Линейный рисунок

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция

листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

II полугодие

Раздел 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность

1.1. Тема. Зарисовка мягкой игрушки.

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

2.2. Тема. Натюрморт из двух предметов быта.

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат А-4. Материал – графитный карандаш.

Раздел 3. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами.

3.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения

растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

3.2. Контрольный урок.

Второй год обучения.

I полугодие

Раздел 1. Законы перспективы. Светотень.

1.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении.

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе.

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

1.2. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

1.3. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

1.4. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

Раздел 2. Линейный рисунок

2.1. Тема. наброски фигуры человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность

3.1. Тема. Зарисовки чучела птиц.

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

3.2. Тема. Зарисовки предметов различных по материалу.

Рисование простых предметов, различных по материалу, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направленное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материалности.

Раздел 4. Тональный длительный рисунок

4.1. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

II полугодие

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

1.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.3. Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти.

Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Тренировка зрительной памяти. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов.

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

2.2. Контрольный урок.

Третий год обучения.

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения природы. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента.

Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

3.2. Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

II полугодие

Раздел 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность

1.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

2. Раздел. Линейный рисунок

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении.

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат А4. Материал – графитный карандаш (3М-9М).

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

3.2. Рисунок однотонной драпировки с простыми складками.

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

3.3. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача

конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

3.4. Контрольный урок.

Четвертый год обучения.

I полугодие

Раздел 1. Законы перспективы. Светотень

1.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве.

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке.

3.1. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности. Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат по выбору.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами

4.1. Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей».

Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете.

Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных

пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в четвертом классе. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

II полугодие

Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок

1.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компонировка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и цветной карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

1.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубков).

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубков. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт с драпировкой со сложной конфигурацией складок, лежащей на гипсовом предмете.

Тональный рисунок натюрморта с темной драпировкой со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера натюрморта. Выявление основных пропорций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более

глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в пятом классе. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

2.2. Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

2.3. Контрольная работа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:

- **-контрольные работы:** 1 - 4 класс – в конце каждого полугодия (проводится в счет аудиторного времени);

- **- текущая успеваемость** (работа на уроке) оценивается по пятибальной шкале:

- **5+** - ставится, если соблюдены и выполнены идеально все цели и задачи, поставленные перед учащимся. Материал полностью понят и усвоен. Ученик с легкостью и быстротой справляется с заданиями, проявляет инициативу, делает дополнительные задания, усложненные;
- **5 («отлично»)** - ставится, если соблюдены и выполнены идеально все цели и задачи, поставленные перед учащимся. Материал полностью понят и усвоен;

- **5-** - ставится, если соблюдены и выполнены все цели и задачи, поставленные перед учеником. Материал понят и усвоен;
- **4+** - ставится, если соблюдены и выполнены все цели и задачи, поставленные перед учеником, но имеются небольшие недочеты. Материал понят и усвоен;
- **4** («хорошо») – ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, выполнены, но не до конца. Материал понят и усвоен. **4-** - ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, выполнены, но не до конца. Имеются ошибки. Материал понят и усвоен;
- **3+** - ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, выполнены на 50 %. Имеются ошибки. Материал понят и усвоен;
- **3** («удовлетворительно») - ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, выполнены на 50 %. Имеются ошибки. Материал плохо понят и усвоен;
- **3-** - ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, выполнены менее, чем на 50%. Имеются значительные ошибки. Материал плохо понят и усвоен;
- **2** - ставится, если цели и задачи, поставленные перед учеником, не выполнены. Имеются ошибки. Материал не понят и не усвоен;

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого

графического материала;

- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

-просмотры: 1 – 4 класс – в конце полугодий (проводится во внеурочное время);.

Критерии оценки работ учащихся на просмотре:

1. Полнота и качество выполнения учебной задачи.
2. Тональное единство листа.
3. Творческий подход к работе.
4. Количество представленных работ.
5. Степень самостоятельности учащихся при выполнении учебной задачи.

-выставки: внутришкольные, городские отчетные, выездные выставки и конкурсы.

Критерии отбора работ на выставки: работы , выполненные на «5» и «4».

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность

выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981
13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

5.2. ПРОГРАММА по учебному предмету

ПО.01.УП.02. «РОСПИСЬ»

Предметная область

ПО.01. Художественно-творческая подготовка

Возраст обучающихся – от 7 до 14 лет

Срок реализации программы – 4 года

Составитель:

Хватова Мария Ивановна.

преподаватель «Детской школы искусств №8»

структурное подразделение

«Детская школа искусств №51». 2014

п.Коноша 2024 год

Содержание

I. Пояснительная записка:

- *характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *срок реализации учебного предмета*
- *объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (таблица)*
- *форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *цели и задачи учебного предмета*
- *обоснование структуры программы*
- *методы обучения*
- *описание материально – технических условий в реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *учебно – тематический план на 4 года обучения*
- *содержания разделов и тем на 4 года обучения*

III. Требование к уровню подготовки обучающихся

- *основные навыки*
- *основные умения*
- *Основные понятия*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *критерии оценок*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Рекомендации по выполнению самостоятельной*
- *Методические рекомендации преподавателю*

VI. Список литературы

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Роспись» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Логика построения программы учебного процесса по предмету «Роспись» подразумевает развитие ребенка через воспитание эстетического вкуса, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительности, понимание искусства и неотделимую связь изобразительного искусства с русской народной культурой. Полноценное изучение предмета «Роспись» возможно только тогда когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимания важности народного искусства с его метафоричностью и символичностью, как живое творчество и одновременно историческая память об истоках русской культуры. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий в программе «Роспись» продуманы с учетом возрастных особенностей детей и их подготовки на данном этапе обучения. Занятие росписью увлекательно и особенно полезно детям. Постановка руки, с которой начинается любая роспись, улучшает почерк и моторику. Расположение рисунка на заготовке развивает глазомер и чувство пропорции, а подбор картинки – художественный вкус. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Для поддержания интереса у учащегося к предмету необходимо вести поисковые экспедиции по изучению народного искусства. Беседы о первоначальных знаниях по истории зарождения народного искусства (народных промыслах, фольклоре и др.) следует чередовать с практическими заданиями (копированием старых работ и создание новых оригинальных решений

в росписи предмета), просмотрами и обсуждением репродукций о различных видах орнаментов, значение символов используемых в росписи, посещение музеев и др.

Срок реализации учебного предмета

При реализации вариативной части программы «Декоративно – прикладное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года учебный предмет «Роспись» осваивается 4 года с 1 по 4 класс. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Роспись» со сроком обучения 4 года составляет 272 часа, в том числе аудиторные занятия - 136 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Программа по предмету «Роспись» рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся в форме мелкогрупповых (численностью от 4 до 10 человек) 1 час в неделю. Программа включает в себя теоретические, практические задания и консультации.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Программа составлена таким образом, что задания даются от более простых к более сложным.

Обучение необходимо начинать с теоретической части, которая предполагает изучения истории промысла, через иллюстративный материал с последующим закреплением полученных знаний на практике.

Практические занятия необходимо вести последовательно, сначала научить правильной постановке руки, затем дать понятия цветового круга, применение основных законов композиции при создании орнамента. Затем работа в материале через копирование работ старых мастеров и создания новых творческих решений. Необходимо научить детей анализировать свои работы, для этого нужно проводить выставки детских работ. Все учебные задания изложенные в программе должны знакомить учащихся с основами народного искусства.

Несмотря на множество мастеров, расписывающих по собственному разумению и вкусу, существовали определенные каноны и язык письма, делающий расписную вещь не только красивой, но и несущей определенную смысловую нагрузку. Один и тот же орнамент может быть выполнен в разных формах и разных композиционных решениях.

Содержание практических заданий могут усложняться или упрощаться, распределение учебных часов по темам может быть изменено в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, неизменным остается количество

учебных часов за год. В конце каждой четверти учащийся представляет творческую работу по росписи, в конце года выполняет контрольную работу в материале.

В процессе обучения учащийся должен научиться:

- Определять, в каком центре традиционных народных художественных промыслов России созданы изделия,
- Использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, контур, форму, композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи,
- передавать цветовые отношения и характерные признаки, соответствующие каждой росписи,
- знать определенные термины необходимые при изучении росписи,
- определять вид орнамента по содержанию мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, комбинированный),
- различать традиционные схемы построения орнамента (линейный, сетчатый, замкнутый),
- владеть различными видами декоративной росписи,
- уметь разделять роспись по типам: живописные и графические.

Занятия по программе «Роспись» подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: 1 – 4 классы – 1 час;

Цель учебного предмета

- Художественно – эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве.
- Приобщение детей к русской художественной культуре и народному творчеству, к духовным традициям народов России, пробуждения в них чувство национальной гордости,

- развитие у детей младшего школьного возраста развитие образного мышления комплекса начальных знаний, навыков и умений в области декоративно – прикладного творчества.
- побуждение у учащихся интереса к изучению народного искусства, его видах, формах и значении орнамента.
- Воспитание любви и уважения к труду народных мастеров через занятия народным искусством росписи.

Задачи учебного предмета

- Развитие навыков восприятия искусства
- Знакомство с особенностями языка народного искусства
- Обучение специальной терминологии народного искусства
- Умение работать в различном формате, масштабе, на плоскости, в объеме.
- Познакомить с основными законами построения композиции, создания орнамента.
- Показать что такое ритм, движение, линия, пятно, уравновешенность в композиции, цельность орнамента.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета
- распределение учебного материала по годам обучения
- описания к уровню подготовки обучающихся
- основные знания, умения и понятия учебного предмета
- формы и методы контроля, системы оценок
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

- объяснительно – иллюстративный (демонстрация методических пособий, иллюстраций)
- частично – поисковые (экскурсии, поисковые экспедиции по изучению народных ремесел края), выполнение вариативных заданий)
- исследовательские (исследования свойств красок, различных материалов (например, дерево, бумага, керамика и др.),
- практические (копирование старинных образцов, выполнение заданий во время аудиторных и самостоятельных занятий)
- творческие (участие детей в конкурсах, выполнение оригинальных творческих орнаментальных композиций).
- обзорная беседа – знакомство с новым видом, схемами построения орнамента, элементов народных промыслов
- освоение приемов работы, постановка руки
- исследование свойств материала
- выполнение учебного задания

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале, согласно традиции и характерным особенностям изученного вида росписи.

Описание материально – технических условий в реализации учебного предмета

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

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной учебной и учебно – методической литературой по истории народного искусства.

Каждый учащийся должен быть обеспечен учебной литературой по предмету: альбомы с орнаментальными композициям, книгами по предмету

«Роспись».

Учебная аудитория должна быть оснащена столом с подсветкой (для копирования работ, копирование – обязательный момент в изучении росписи), учебной мебелью (доской, столами, стульями, шкафами) и наглядными пособиями (предметы старины и современные выполненные различными видами росписи).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Роспись» занимает немаловажное значение в изучении программы «Декоративно – прикладное искусство» и является общеразвивающим предметом в области изобразительного искусства и народного творчества.

Содержание учебного предмета «Роспись» построено с учетом возрастных особенностей детей, их пространственного мышления включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство с историей зарождения промысла, видами и стилистическими особенностями каждой росписи.

Практическая часть основана на умении передать ту или иную роспись в материале, не нарушая целостности декоративного образа и характерных особенностей росписи.

Программа подразумевает развитие ребенка через воспитание эстетического вкуса, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительности, и неотделимую связь изобразительного искусства с русской народной культурой. Большая часть заданий призвана знакомить и понимать роль народного искусства в истории человечества.

Главное в программе научить детей понимать язык народного творчества, уметь передать в материале основной цвет и символическое значение той или иной росписи, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

Программа «Роспись» предусматривает несколько основных видов деятельности и направлена на более прочное усвоение материала:

- беседы об истории зарождения народных промыслов
- посещение музеев и школ традиционных народных ремесел
- встречи с народными мастерами и умельцами края
- копирование старинных образцов различных росписей
- выполнение творческих заданий и создание самостоятельных оригинальных работ по своим эскизам.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Свойства цвета, материалов при работе с росписью.	
1.1.	Вводное занятие. Чем и как рисует художник росписи	1
1.2.	Правильная постановка руки	1
1.3.	Основные и сопутствующие цвета	2
1.4.	Оживка, контур	2
1.5.	Основные элементы народной росписи	3
2.	Раздел 2. Виды орнаментов	
2.1	Вводная беседа. История орнамента	2
2.2	Орнамент. Виды орнамента	1
2.3.	Геометрический орнамент	1
2.4.	Растительный орнамент.	1
2.5.	Зооморфный орнамент	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Виды орнаментов	
1.1.	Антропоморфный орнамент	3
1.2.	Комбинированный орнамент	3
2.	Раздел 2. « Роспись традиционной народной игрушки»	
2.1.	Русская глиняная игрушка	2
2.2.	Каргопольская игрушка	1
2.3.	Эскизирование	2
2.4	Филимоновская игрушка	1
2.5.	Эскизирование	2
2.6.	Дымковская игрушка	1
2.7	Эскизирование	2

2.8.	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы.	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Виды росписи.	
1.1.	Гжель. Кистевая роспись	1
1.2.	Гжель. Выполнение копии.	1
1.3.	Создание композиции	2
1.4.	Роспись по дереву.	1
1.5.	Роспись по дереву. Выполнение копии.	2
1.6.	Шенкурская роспись.	1
1.7.	Выполнение копии	2
1.8.	Роспись по дереву (собственный эскиз росписи)	2
1.9.	Ракульская роспись	1
1.10.	Выполнение копии	2
1.11.	Роспись по дереву (собственный эскиз росписи)	1
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Виды росписи.	
1.1.	Творческая орнаментальная композиция в круге.	3
2.	Раздел 2. Свойства цвета, материалов при работе с росписью.	
2.1.	Исследование свойств материалов используемых в росписи	1
2.2.	Тонирование деревянных поверхностей, классификация лаков.	2
2.3.	Палитра мастера. Смешивание красок на палитре.	1
2.4.	Основные сочетания цветов различных элементов росписи.	1
3.	Раздел 3. Виды орнаментов.	
3.1.	Виды изобразительных мотивов орнамента	1
3.2.	Орнамент. Формы построения.	1
3.3.	Орнамент. Декорирование конкретной формы	2
3.4.	Принципы построения орнамента	1
3.5.	Работа в материале	4
3.6.	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

Третий год обучения

№	Наименование разделов, темы.	Общий объем времени (в часах)
---	------------------------------	-------------------------------

I полугодие		
1.	Раздел 1. Традиционная народная игрушка	
1.1.	Русская деревянная игрушка	1
1.2.	Полхов – Майданские игрушки	1
1.3.	Эскизирование	2
1.4.	Сергиевопосадская игрушка	1
1.5.	Матрешки.	1
1.6.	Эскизирование	2
1.7.	Матрешка Сергиева Посада	1
1.8.	Эскизирование	1
1.9.	Семеновская матрешка	1
1.10.	Эскизирование	2
1.11.	Полхов – майданская матрешка	1
1.12.	Эскизирование	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Виды росписи	
1.1.	Графические виды росписей	1
1.2.	Мезенская роспись	2
1.3.	Уфтяжская роспись	2
1.4.	Пермогорская роспись	2
1.5.	Живописные росписи	1
1.6.	Хохломская роспись	2
1.7.	Городецкая роспись	2
2.	Раздел 2. Свойства цвета, материалов при работе с росписью.	
2.1.	Характеристика свойств лака	1
2.2.	Классификация кистей используемых в росписи	1
2.3.	Работа с цветом	3
2.4.	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

Четвертый год обучения

№	Наименование разделов, темы.	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Виды орнаментов	
1.1.	Орнамент как украшение зданий, одежды. Предметов быта (утварь, мебель, инструменты и др.)	2
1.2.	Охранная сила орнамента	2
1.3.	Схемы орнаментов. Композиция	2
1.4.	Орнамент как часть народного и декоративно прикладного искусства	1

2.	Раздел 2. Роспись традиционной народной игрушки	
2.2.	Свистульки.	1
2.3.	Дымковская игрушка - свистулька	2
2.4.	Плешковская игрушка - свистулька	2
2.5.	Каргопольская игрушка - свистулька	2
2.6.	Филимоновская игрушка - свистулька	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Традиционная народная игрушка	
1.1.	Нижегородская «топорщина»	2
2.	Виды росписи	
2.1.	Прялочные росписи	1
2.2.	Городецкие прялки	1
2.3.	Пермогорские прялки	1
2.4.	Мезенские прялки	1
2.5.	Борецкая роспись	2
2.6.	Пижемская роспись.	2
2.7.	Онежская роспись.	2
2.8.	Каргопольская роспись.	2
2.9.	Творческая орнаментальная композиция	3
2.10.	Контрольный работа	1
	Всего часов:	18

Содержание разделов и тем

1 год обучения

I полугодие

Раздел 1. «Свойства цвета, материалов при работе с росписью».

1.1. Тема: Вводное занятие. Чем и как рисует художник росписи. Виды росписей. Знакомство с характеристикой красок (светостойкость, термостойкость, укрывистость, время высыхания). Материалы и рабочие инструменты художника росписи.

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений на определение технических свойств различных красок, приобретение навыков смешивания колеров.

Материалы: формат А4, гуашь, темпера, акварель, анилиновые краски и др.

1.2. Тема: Правильная постановка руки. Познакомить учащихся с рабочим местом, как правильно держать кисть руки, и кисточку при работе над росписью.

Объяснить учащемуся, что кисть руки должна быть подвижна, работать как циркуль, кисть держать строго вертикально к поверхности.

Самостоятельная работа: выполнение несложных технических упражнений на свободное проведение линий, вращение кисти в руке при рисовании различных элементов росписи.

Материалы: формат А5, краски и кисти разных номеров.

1.3. Тема: Основные и сопутствующие цвета. Знакомство с понятием цветовой круг, основные и дополнительные цвета.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений смешивания основных цветов с желтым сопутствующим, смешивание желтый и зеленые цвета и др.

Материалы: гуашь основные цвета, формат А4

1.4. Тема: Оживка, контур. Знакомство с понятием «оживка», «контур» в росписи, их функции в композиции.

Самостоятельная работа: упражнения на свободное проведение тонкой «живой» черной линии контур и оживку.

Материалы: ½ формата А4, черная гуашь, тушь, перо, кисть №1.

1.5. Тема: Основные элементы народной росписи. Знакомство с различными элементами используемых в народной росписи (капелька, усики, штришки листок, дуга, спираль цветной замалёвок, тычок, усик, штрих, точка и др.) и создания при помощи их всевозможных орнаментальных элементов.

Самостоятельная работа: упражнения на создание различных вариантов орнаментальных элементов.

Материалы: ½ формата А4, вся цветовая палитра гуаши, кисть №1,3,5.

Раздел 2. «Виды орнаментов»

2.1. Тема: Вводная беседа. История орнамента. История орнамента как стиля эпохи (готика, барокко, модерн и др.), отражающие особенности и традиции изобразительной культуры каждого народа. Работа с иллюстративным материалом.

Самостоятельная работа: копирование старинных образцов различных видов орнаментов разных стилей (меандр, гирих и др.).

Материалы: старые музейные альбомы с образцами орнаментов, формат А4, тушь, перо.

2.2. Тема: Орнамент. Виды орнамента. Знакомство с понятием «орнамент». Смысловое значение орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Работа с иллюстративным материалом.

Самостоятельная работа: Копирование орнаментов с предметов старины (прялки, рушники и др.).

Материалы: формат А4, гуашь, кисти №1,3,5.

2.3. Тема: Геометрический орнамент. Знакомство с одним из древнейших видов орнаментов – геометрическим. Показать как с помощью простых и легко запоминающихся знаков – символов первобытный человек выражал свое представление о мире. Например - круг обозначал солнце, прямая горизонтальная линия – землю, волнистая линия – воду, ромб или квадрат – поле.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями, создание несложного орнамента из геометрических фигур (ромб, круг, квадрат, треугольник др.) в заданном формате.

Материалы: формат А4, гуашь, кисти №1,3,5, репродукции орнаментальных композиций.

2.4. Тема: Растительный орнамент. Особенности орнамента, его смысловое значение у разных народов.

Самостоятельная работа: зарисовка отдельных элементов растительного орнамента (стилизованные листья, цветы, побеги и др.).

Материалы: стилизация растительных форм (можно использовать гербарий из цветов и листьев), формат А4. гуашь, маркер.

2.5. Тема: Зооморфный орнамент. Знакомство с термином «звериный стиль». Просмотр репродукций различных изделий с элементами звериного стиля.

Самостоятельная работа: зарисовки стилизованные фигуры животных реальных и фантастических с различных изделий народных промыслов (утварь, одежда и др.).

Материалы: предметы старины с изображением животных (можно работать в музее), ½ формата А4, художественные материалы на выбор.

II полугодие

Раздел 1. «Виды орнаментов»

1.1. Тема: Антропоморфный орнамент. Использование в орнаменте в качестве мотивов мужской и женской стилизованной фигуры или части лица, различные фантастические существа (дева – птица, человек – конь, русалка и др.).

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки фантастических существ, в человеческом облике используя иллюстративный материал.

Материалы: художественные материалы на усмотрение педагога, ½ формата А4.

1.2. Тема: Комбинированный орнамент. Дать понятие «комбинированный орнамент». Смешение и сочетание разных мотивов (растительный и геометрический, зооморфный и антропоморфный и др.) в одной орнаментальной композиции.

Самостоятельная работа: создать смешанную орнаментальную композицию, используя свои собственные образцы.

Материалы: образцы различных элементов орнаментов, формат А4, гуашь, черная тушь, перо.

Раздел 2. « Росписи в традиционной народной игрушке».

2.1. Тема: Русская глиняная игрушка. Роль и значение игрушки в народных художественных промыслах, как художественное произведение, отвечающие эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен. Просмотр видеофильмов, посещение музеев или выставок игрушек.

Самостоятельная работа: подготовить иллюстративный материал по заданной теме с кратким описанием промысла.

Материалы: использование интернет – ресурсов, работа с книгами по искусству.

2.2. Тема: Каргопольская игрушка. Знакомство с историей промысла, символическим значением игрушки, работа с иллюстративным материалом.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

2.3. Тема: Эскизирование: Выполнение эскиза глиняной каргопольской игрушки (игрушка на выбор учащегося).

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз игрушки, гуашь нужных цветов, формат А4.

2.4 Тема: Филимоновская игрушка. Беседа об истории промысла в деревне Филимонова Тульской области. Знакомство с орнаментальными мотивами, видами узоров, и нанесение их на поверхность. Работа с иллюстративным материалом.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

2.5. Тема: Эскизирование: Выполнение эскиза глиняной филимоновской (игрушка на выбор учащегося).

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз игрушки, гуашь нужных цветов, формат А4.

2.6. Тема: Дымковская игрушка. Знакомство с историей промысла, назначение игрушки в современном мире, работа с иллюстративным материалом, связь предмета «роспись» с учебным предметом «лепка» желательна.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

2.7. Тема: Эскизирование: Выполнение эскиза игрушки (игрушка на выбор учащегося).

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз игрушки, гуашь нужных цветов, формат А4.

2.8. Контрольная работа.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1.« Виды росписи»

1.1. Тема: Гжель. Кистевая роспись. Знакомство и историей возникновения кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами росписи (бордюр, мазок с тенью, капелька и др.). Изучение элементов росписи и основные приемы техники выполнения росписи.

Самостоятельная работа в альбом для домашних заданий отработать навыки работы кистью, сделать подборку иллюстраций с гжельскими изделиями .

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

1.2. Тема: Гжель. Эскизирование. Копирование росписи со старинных образцов.

Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки основных приемов росписи.

Самостоятельная работа: зарисовать любые элементы росписи в альбом домашних заданий.

Материалы:, гуашь нужных цветов, формат А4.

2.3. Тема: Создание композиции. Создание творческой орнаментальной композиции в заданном формате (например, круг, квадрат, овал и др.) по предварительно выполненному эскизу.

Самостоятельная работа: зарисовать любые элементы росписи в альбом домашних заданий.

Материалы:, гуашь нужных цветов, формат А4.

2.4. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно – стилистические особенности росписи различных регионов России (например, Хохлома, Городец, Мезень и др.). Стилистические особенности и орнаментальные мотивы. Выполнить гирлянду цветов понравившейся росписи на бумаге.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий иллюстрации изделий народных художественных промыслов.

Материалы:, гуашь, формат А4.

2.5. Тема: роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнить копии с подлинника. Использование деревянной заготовки.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над композицией.

Материалы: гуашь, деревянная заготовка.

2.6. Тема: Шенкурская роспись. Знакомство и историей возникновения росписи, с элементами. Изучение элементов росписи и основные приемы техники выполнения росписи.

Самостоятельная работа в альбом для домашних заданий отработать навыки работы кистью.

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров, гуашь, формат А5.

2.7. Тема: Выполнение копии. Научиться работать с образцами старинных шенкурских росписей, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнить копии с подлинника. Использование деревянной заготовки.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над композицией.

Материалы: гуашь, клей ПВА, деревянная заготовка.

2.8. Тема: Роспись по дереву (собственный эскиз росписи). Создания эскиза орнаментальной композиции с учетом стилистических особенностей росписи (цвет, элементы и др.) и перенос контурного рисунка на деревянную заготовку.

Самостоятельная работа вклеить в альбом для домашних заданий понравившееся элементы росписи.

Материалы: деревянная заготовка, клей ПВА, гуашь.

2.9. Тема: Ракульская роспись. Беседа о возникновении росписи, художественно – стилистические особенности росписи, орнаментальные мотивы, ракульские сороки. Выполнить S – образную ветку ракульской росписи.

Самостоятельная работа: зарисовать в альбом домашних заданий ракульских птиц (сороки, курочки).

Материалы:, гуашь, формат А5.

2.10. Тема: Выполнение копии. Научиться работать со старинными образцами. Отработать навык написания S – образной ветки, выполнение элемента «кустик», основные технические приемы росписи. Выполнить копии с подлинника. Использование шаблона деревянной заготовки.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал для работы над композицией.

Материалы: гуашь, клей ПВА, шаблон деревянной заготовки.

2.11. Тема: Роспись по дереву (собственный эскиз росписи). Создания эскиза орнаментальной композиции с учетом стилистических особенностей росписи. Выполнение контурного рисунка на деревянной заготовке.

Самостоятельная работа вклеить в альбом для домашних заданий иллюстрации изделий ракульской росписи.

Материалы: деревянная заготовка, клей ПВА, гуашь.

II полугодие

Раздел 1. «Виды росписи»

1.1. Тема: Творческая орнаментальная композиция в круге. Создание собственного орнаментального решения в заданном формате. Роспись на выбор учащегося.

Самостоятельная работа сделать подборку материала о ракульских мастерах, использование интернет ресурса.

Материалы: шаблон заготовки, гуашь.

Раздел 2.«Свойства цвета, материалов при работе с росписью».

2.1. Тема: Исследование свойств материалов используемых в росписи.

Продолжаем знакомиться с разнообразием художественных материалов, названием и основами красок.

Самостоятельная работа: сделать выкрасы различных по составу и цвету красок.

Материалы: краски (синтетические, водорастворимые, клеевые и др.), формата А5. картон.

2.2. Тема: Тонирование деревянных поверхностей, классификация лаков.

Познакомить учащихся со способами тонирования деревянных поверхностей при помощи разведенных красок, карандашной пудрой, настоями трав и использованием морилки или марганцовки.

Самостоятельная работа: затонировать небольшую деревянную поверхность любым из перечисленных способов.

Материалы: художественные материалы и формат на выбор учащегося.

2.3. Тема: Палитра мастера. Продолжить знакомство с палитрой мастера по росписи. Смешивание красок на палитре.

Самостоятельная работа: сделать подборку фотографий произведений народных промыслов.

Материалы: краски, палитра, формат А5.

2.4.Тема: Основные элементы росписи. Продолжаем знакомство с различными приемами в работе над элементами – цветной замалевок. Умение свободного вращения и расплющивания кисточки.

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений по написанию кружков разного размера и цвета

Материалы: краски, палитра, формат А5.

Раздел 3. «Виды орнаментов»

3.1. Тема: Виды изобразительных мотивов орнамента. Продолжаем знакомиться с изобразительными мотивами орнамента: геометрический (на примере кельтских узоров), символический, фантазийный и др. Зарисовки сказочных изображений (например, птица Сирин, грифон, русалка и др.).

Самостоятельная работа: подборка иллюстративного материала кельтских узоров.

Материалы: краски, иллюстративный материал, формат А5.

3.2. Тема: Орнамент. Форма построения. Познакомить учащихся с различными формами орнамента: ленточный (фризовой), сетчатый, композиционно замкнутый (картинка, виньетка, медальон). Выполнение эскиза различных форм орнамента.

Самостоятельная работа: завершение эскиза, подборка иллюстративного материала разных форм орнамента.

Материалы: гуашь, иллюстративный материал, формата А5.

3.3. Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Продолжаем знакомиться с композиционным ритмом. Правила построения простого ленточного орнамента.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза ленточного орнамента (форма «чайничек»).

Материалы: формат А4, гуашь, кисти.

3.4. Тема: Принципы построения орнамента. Познакомить учащихся с понятием «инверсия» или обратное расположение узоров, «симметрия» (расположение двух сходных мотивов по обе стороны от оси) в орнаменте. Выполнение эскиза обратного расположения орнамента.

Самостоятельная работа: завершение эскиза.

Материалы: гуашь, иллюстративный материал, формат А5.

3.5. Тема: Работа в материале. Создание творческого орнамента на закрепление материала. Выполнение эскиза орнаментальной композиции.

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза орнаментальной композиции.

Материалы: гуашь, формата А5.

3.6. Контрольная работа.

3 год обучения.

I полугодие

Раздел 1. «Традиционная народная игрушка»

1.1. Тема: Русская деревянная игрушка. Роль и значение русской деревянной игрушки в народном художественном творчестве. Содержание и форма деревянной игрушки. Просмотр видеофильмов, посещение музеев или выставок игрушек.

Самостоятельная работа: подготовить иллюстративный материал по заданной теме с кратким описанием промысла.

Материалы: использование интернет – ресурсов, работа с книгами по искусству

1.2. Тема: Полхов – Майданские игрушки. Знакомство с историей рождения промысла, почему пестрые деревянные игрушки называли – тарарушки. Стилиевые особенности росписи, материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

1.3. Тема: Эскизирование: Выполнение эскиза полхов – майданской игрушки (конь, грибок) с последующей росписью в альбомах домашних заданий.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз любой игрушки, гуашь нужных цветов, формат А4.

1.4. Тема: Сергиевopосадская игрушка. Знакомство с историей рождения игрушки. Стилиевые особенности росписи, материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

1.5. Тема: Эскизирование: Выполнение эскиза игрушки с последующей росписью.

Самостоятельная работа: завершение работы, собрать иллюстративный материал сергиевopосадской игрушки.

Материалы: эскиз любой игрушки, гуашь нужных цветов, формат А4.

1.6. Тема: Матрешки. История рождения деревянной куклы – образа красавицы воспетой в русских песнях и сказках. Стилиевые особенности росписи матрешки разных регионов России (Сергиев Посад, Семенов, Полхов – Майдан).

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала по теме матрешки и оформление в альбоме с домашним и заданиями.

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров.

1.7. Тема: Матрешка Сергиева Посада. Знакомство с матрешкой по работам народных умельцев из печатных изданий.

Самостоятельная работа: копирование старинных образцов матрешки.

Материалы: копировальная бумага, иллюстративный материал.

1.8. Тема: Эскизирование: Выполнение игрушки в материале с последующей росписью.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: заготовка матрешки, гуашь нужных цветов, кисти, эскиз.

1.9. Тема: Семеновская матрешка. Знакомство с историей рождения матрешки.

Стилиевые особенности росписи, материалы и инструменты. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров, создание эскиза матрешки по старинным образцам, карандаш.

1.10. Тема: Эскизирование: Выполнение игрушки в материале с последующей росписью.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз матрешки, заготовка «белье» матрешки, гуашь нужных цветов, кисти.

1.11. Тема: Полхов – Майданская матрешка. Знакомство с историей рождения матрешки. Силевые особенности росписи, материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

Материалы: методическая литература, изделия народных мастеров, создание эскиза матрешки по старинным образцам, карандаш.

1.12. Тема: Эскизирование: Выполнение игрушки в материале с последующей росписью.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Материалы: эскиз матрешки, заготовка «белье» матрешки, гуашь нужных цветов, кисти.

Полугодие

Раздел1. «Раздел « Виды росписи»

1.1. Тема: Графические виды росписей. Познакомить учащихся с историей возникновения графической манеры письма, которая пошла от изографов и древних переписчиков книг. Суть графического письма заключается в четкой контурной линии, которая используется при отведении различных элементов.

Самостоятельная работа: сделать подборку иллюстративного материала графических росписей, посещение музея.

Материалы: иллюстративный материал с произведениями народных мастеров.

1.2. Тема: Мезенская роспись. Знакомство с историей возникновения росписи, почему ее называют орнаментальной и сравнивают с греческим стилем Дипилон 8 века до н. э. Выполнения эскиза орнаментальной композиции.

Самостоятельная работа: написание мезенских животных: конь, лось, уточка, лебедь и др.

Материалы: эскизы мезенских животных, гуашь, формат А5

1.3. Тема: Устюжская роспись. История возникновения росписи, элементы, манера письма и цвет. Выполнения эскиза орнаментальной композиции.

Самостоятельная работа: написание устюжского орнамента в цвете.

Материалы: гуашь, филенка разделочной доски.

1.4.Тема: Пермогорская роспись. История возникновения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты. Связь росписи с древнерусскими книжными миниатюрами. Выполнения эскиза орнаментальной композиции.

Самостоятельная работа: завершение орнамента в цвете.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.5.Тема: Живописные росписи. Знакомство с различными видами живописных росписей (например, урало – сибирская, петрозаводская, городецкая и др.), отличительные особенности, места их распространения. Работа с методическими пособиями.

Самостоятельная работа: копирование образцов.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.6. Тема: Хохломская роспись. Знакомство с историей зарождения росписи в заволжских лесах. Стилиевые особенности письма росписи (фоновое и верховое). Изучение старинных образцов по книгам. Выполнение несложных упражнений по написанию хохломских элементов: капелька, листик, ягодка, травинка, кустик.

Самостоятельная работа: копирование образцов. Выполнение эскиза ленточного орнамента – верховое письмо.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.7. Тема: Городецкая роспись. Знакомство с историей зарождения сюжетной росписи Городца. Стилиевые особенности письма росписи, иконографические традиции и народный юмор (шутливые надписи на изделиях народных мастеров).

Изучение и копирование старинных образцов по книгам. Выполнение несложных упражнений по написанию городецких цветочных орнаментов.

Самостоятельная работа: создание самостоятельной сюжетной композиции на тему (чаепитие).

Материалы: гуашь, формат А4.

Раздел 2. «Свойства цвета, материалов при работе с росписью»

2.1.Тема: Характеристика свойств лака. Исследования характеристик лака, укрывистость, прочность, блеск. Записать правила пользования лаком и лакокрасочными изделиями.

Самостоятельная работа: залакировать образец любого деревянного изделия с помощью родителей.

Материалы: лак, деревянная заготовка.

2.2.Тема: Классификация кистей используемых в росписи. Исследование технических возможностей кистей. Навык изготовления кисточки из беличьего хвоста. Выполнение несложных упражнений по написанию различных элементов кистями разной жесткости.

Самостоятельная работа: изготовить беличью кисточку.

Материалы: черенок кисти, клей, беличий хвост, нитки.

2.3.Тема: Работа с цветом. Повторение приемов выкрасов оттенков одного цвета на примере росписи «Гжель». Выполнение несложных упражнений по написанию различных цветочных орнаментов.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить большой цветовой круг.

Материалы: гуашь, формат А4.

2.4. Контрольная работа.

4 год обучения.

Раздел 1. «Виды орнаментов»

1.1.Тема: Орнамент как украшение зданий, одежды, предметов быта. Продолжаем знакомство с понятием «орнамент». Использование орнаментальных

мотивов не только в росписи предметов быта красками, но и вышивка, украшение одежды и др. зарисовать образцы орнаментов старинных полотенец.

Самостоятельная работа: вклеить в альбоме домашних заданий различные варианты орнаментов используемых в ткачестве, вышивке и др.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.2.Тема: Охранная сила орнамента. Значение орнамента в жизни древнего и современного человека. Связь орнамента с архитектурой, представлением о мире, космосе, земле и так далее Значение орнамента как охранная сила человека. Зарисовать различные виды розеток.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить солярные знаки ворнаментов разных народов и написать его значение.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.3. Тема: Схемы орнамента. Композиция. Выполнить различные схемы орнаментов (например, круг, квадрат). Познакомиться с различными видами симметрии в орнаменте (сетчатый, замкнутый). Зарисовать различные типы орнамента: ленточный (фриз, бордюры, кайма).

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить большой схемы различных типов орнамента.

Материалы: гуашь, формат А4.

1.4. Тема: Орнамент как часть народного декоративного искусства. Познакомиться с понятиями «полихрома» и «монохрома» в орнаменте. Дать понимания того, что орнамент можно выполнит как графическими материалами, так и живописными.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить большой орнамент графическими материалами.

Материалы: гуашь, черный фломастер, тушь, формат А4.

Раздел 2. «Традиционная народная игрушка»

2.1. Тема: Свистульки. Продолжаем знакомство с традиционной народной игрушкой. Знакомство с игрушкой – свистулькой разных регионах России.

Характерные особенности изготовления свистульки. Работа со старинными образцами по иллюстративному материалу, копирование образцов.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий цветные иллюстрации свистулек, выполнить самостоятельно эскиз свистульки и расписать

Материалы: гуашь, клей ПВА

2.2. Тема: Дымковская игрушка – свистулька. Познакомить учащихся с разновидностью дымковской игрушкой – свистулькой. Способы изготовления, назначение и особенности росписи.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий цветные иллюстрации свистулек, выполнить самостоятельно эскиз свистульки и расписать

Материалы: гуашь, клей ПВА

2.3.Тема: Плещковская игрушка – свистулька. Познакомить учащихся с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек свистулек.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий цветные иллюстрации свистулек, выполнить самостоятельно эскиз свистульки и расписать

Материалы: гуашь, клей ПВА.

2.4.Тема: Каргопольская игрушка – свистулька. Познакомить учащихся с традиционной глиняной игрушкой Каргополя и особенностями ее выполнения. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек - свистулек.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий цветные иллюстрации свистулек, выполнить самостоятельно эскиз свистульки и расписать

Материалы: гуашь, клей ПВА.

2.5.Тема: Филимоновская игрушка – свистулька. Познакомить учащихся с традиционной глиняной игрушкой деревни Филимонова Тульской области и

особенностями ее выполнения. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек - свистулек.

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий цветные иллюстрации свистулек, выполнить самостоятельно эскиз свистульки и расписать

Материалы: гуашь, клей ПВА.

Полугодие

Раздел 1. «Традиционная народная игрушка»

1.1.Тема: Нижегородская «топорщена». Беседа – о деревянной игрушке Нижегородского края, ее разнообразие по форме и содержанию. Зарисовка образцов, изучение промысла по книгам и журналам.

Самостоятельная работа: в альбомах домашних заданий выполнить эскиз глиняной игрушки и расписать, подборка материала «Мастера Филимонова».

Материалы: эскиз игрушки, глиняная заготовка игрушки, гуашь. Клей ПВА

Раздел 2. «Виды росписи»

2.1. Тема: Прялочные росписи. История рождения всех народных росписей по дереву берет начало с прялочной и сундучной росписи. Виды прялок (например, гребневые, теремковые, детские и др.), орнаментальные и текстовые украшения прялок. Копирование старинных образцов с книжных иллюстраций.

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза прялочной росписи (роспись на выбор учащегося).

Материалы: гуашь, филенка прялки, образцы из книг.

2.2. Тема: Городецкие прялки. Познакомить учащихся с городецкой прялочной росписью, особенностями изготовления, росписью. Зарисовать старинные образцы прялок.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку прялок Городца (фотографии).

Материалы: гуашь, формат А4, образцы из книг.

2.3.Тема: Пермогорские прялки. Познакомить учащихся с пермогорской росписью и особенностями изготовления прялок. Зарисовать старинные образцы прялок.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку пермогорских прялок.

Материалы: гуашь, формат А4.

2.4.Тема: Мезенские прялки. Познакомить учащихся с графичнойпрялочной росписью Мезени, с элементами мезенской росписи (контурные и выполненные цветом кони, олени, лоси, гуси и др.), особенностями изготовления прялок и их росписи. Зарисовать старинные образцы прялок.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку мезенских прялок.

Материалы: гуашь, формат А4, образцы из книг.

2.5.Тема: Борецкая роспись. Познакомить учащихся с историей возникновения росписи, элементами, особенностями изготовления изделий. Зарисовать старинные образцы борецких элементов.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку борецких изделий.

Материалы: гуашь, формат А4, образцы из книг.

2.6.Тема: Пижемская роспись. Беседа об истории возникновения промысла. Познакомить учащихся с элементами росписи. Цвет и контур в пижемской росписи. Зарисовать элементы росписи со старинных образцов.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку по истории промысла.

Материалы: гуашь, формат А4.

2.7.Тема: Онежская роспись. История возникновения росписи. Познакомить учащихся с элементами росписи, особенностями изготовления изделий. Зарисовать старинные орнаментальные мотивы.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку онежских прялок.

Материалы: гуашь, формат А4.

2.8.Тема: Каргопольская роспись. Познакомить учащихся с историей возникновения росписи, особенностями ее выполнения. Зарисовка элементов со старинных образцов.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий сделать подборку фотографий каргопольской росписи.

Материалы: гуашь, формат А4, образцы из книг.

2.9.Тема: Творческая орнаментальная композиция. Для закрепления материала, учащимся предлагается выполнить декоративное панно. На основе музейных образцов создать оригинальную сюжетную композицию в традиции.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить эскиз панно.

Материалы: гуашь, формат А3.

2.10. Контрольная работа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Художественная роспись по дереву»:

Основные навыки

- знание особенностей языка народного искусства
- знание различных видов росписи
- владение навыками восприятия художественного образа
- владения навыками анализа произведений искусства
- владение навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы и др.).

Основные умения:

- умение правильной постановки руки
- умение правильно выполнять эскиз будущей работы
- умение правильно переносить эскиз росписи на объемные формы
- уметь правильно использовать технические приемы росписи

Основные понятия:

- декоративное искусство народное искусство
- орнамент народный мастер
- декорирование изделия композиция
- декоративный образ символ
- колер колорит
- стилизация ритм
- сюжет мотив
- эскиз форма вещи
- Народные промыслы цвет

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средства текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа «Художественная роспись по дереву» предусматривает промежуточный контроль успеваемости в форме контрольного урока или зачета, который проводится во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м полугодиях. Проверка знаний по изученным темам программы осуществляется в виде творческого задания (выполнение работы в материале – роспись какого – либо предмета).

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

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество

исполнения, умение работать со старинными образцами (выполнять копирование), правильное использование материалов, умение передать характерные особенности росписи, оригинальность и творческий подход к выполнению работы в материале. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных знаний, умений и навыков. Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.

«5» (отлично) ставиться, если ученик выполнил работу в полном объеме самостоятельно без помощи педагога, с соблюдением традиции народных промыслов, с последовательностью написания орнамента, цветовой палитры и согласно стилевых особенностей.

«4» (хорошо) ставиться, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, но это не отражается на общем впечатлении об эстетике изделия и соответствует традиции.

«3» (удовлетворительно) ставиться, если ученик выполнил работу под неуклонным руководством преподавателя, допустил ошибки в написании элементов и построении орнаментальной композиции, неаккуратен в работе.

«2» (неудовлетворительно) ставиться, если учащийся не смог выполнить работу в материале.

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций и с учётом целесообразности может быть дополнена «+» и «-».

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

В процессе освоения программы применяются разные виды заданий:

- Тренировочные, в которых предлагается выполнения работы по образцу. Они используются с целью довести знания, умение и навыки до стандартного уровня первоначальных знаний.
- Частично – поисковые, где учащиеся должны провести исследовательскую работу по заданной теме.
- Творческие, где учащемуся предлагается создать свою оригинальную композицию с учетом стилистических особенностей одного из промыслов.
- Практические, где предлагается выполнить работу в материале.

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам. Рисование с натуры, применением, старинных образцов, изготовление шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно – просветительской деятельности образовательного учреждения.

Для эффективного выполнения домашней работы все задания должны выполняться в альбоме домашних заданий.

Методические рекомендации преподавателям

Занятия росписью приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, поэтому учащиеся с удовольствием на уроке «роспись» занимаются росписью деревянных и глиняных игрушек.

Основное время на занятиях необходимо отводить практической работе (выполнение зарисовок различных орнаментов и элементов, копирование старинных образцов) которая, проводится на каждом занятии после объяснения теоретической части. Создание творческой атмосферы на занятии способствует

появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. Важной составляющей является приобщение детей к конкурсно – выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, столом с подсветкой:

Наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия (образцы изделий мастеров народных промыслов) в виде таблиц, фонд работ учащихся, магнитные доски (интерактивные доски):

Демонстративные: изделия народных промыслов

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы:

Аудиовизуальные: слайд – фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио – записи.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина. –М,1993.
2. Бесчастнов Н.П. основы изображения растительных мотивов. М., 1989
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство,1975
5. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиции и современность, Северный полонник, - 2008
6. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ – пресс Книга. 2009
7. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
8. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький, 1988

9. Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И.. 2007
10. Русские художественные промыслы. – м.: мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2010
11. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
12. Юный Художник 1992.: №3,4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка»

Список учебной литературы

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – М. Мозаика – Синтез, 2007
2. Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – М. Мозаика – Синтез, 2007
3. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010
4. Лаврова С. Русская игрушка, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010
5. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М, Мозаика и- Синтез, 2003
6. Федотова Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М.: Из-во Эксмо, 2003
- Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост. Н.Г. Юрина.- М.: АСТ, 1998
7. Тимофеева Л.В. Крестьянская роспись мастеров Борка. Народные росписи русского Севера. ОАО «Издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера», 2004
8. Лаврова Т.Е. Пермьгорская роспись.- выпуск №3, «Издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера», 1994
9. Козлова Н.С. Пучужская роспись.- азбука народного творчества «Издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера», 1993
10. Измествьева Л.А. Мезенская роспись.- выпуск №3, «Издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера», 1994
11. Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись.- выпуск №3, «Издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера», 1994.

5.3. ПРОГРАММА по учебному предмету
ПО.02.УП.01. «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Возраст обучающихся – от 7 до 14 лет

Срок реализации программы – 4 года

Составитель:
Хватова Мария Ивановна.
преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение
«Детская школа искусств №51», 2014г.

п.Коноша
2024 год

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
 - *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель учебного предмета*
- *Задачи учебного предмета*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы.*
- *Перечень средств обучения..*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программ декоративно-прикладное искусство с нормативным сроком обучения 4 года учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 4 года.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия									
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Аудиторные	16	18	16	18	16	18	16	18	136

занятия									
Максимальная учебная нагрузка	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

При реализации программ декоративно-прикладное искусство с нормативным сроком обучения 4 года учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 4 года.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси
- Возрождение
- Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века

- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись

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

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

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

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Искусство Древнего мира	
1.1.	Введение. Первобытное искусство	1
1.2.	Бесписьменные народы: искусство мифа	1
1.3.	Древний Египет	2
1.3.1	Древнее и среднее царство	1
1.3.2	Новое царство	1
1.3.3.	Египетский орнамент	2
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	2
1.5.	Искусство скифов	2
1.6.	Искусство Древней Индии	2
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Искусство Древнего мира	
1.1.	Древнегреческое искусство	1
1.1.1	Искусство Эгейского мира	2
1.1.2.	Искусство Древней Греции	1
1.1.3.	Вазопись	2

1.1.4.	Древнегреческий храм	1
1.1.5.	Ансамбль Афинского акрополя	1
1.1.6.	Скульптура Древней Греции	1
1.1.7.	Эллинизм	1
1.2.	Древнеримское искусство	1
1.2.1.	Искусство Древнего Рима	1
1.2.2.	Архитектура Древнего Рима	1
1.2.3.	Скульптура Древнего Рима	2
1.2.4.	Живопись Древнего Рима	2
1.3.	Зачет	1
	Всего часов:	18

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Средневековое искусство	
1.1.	Искусство Византии	2
1.2.	Византийская иконопись	1
1.3.	Византийский орнамент	1
1.4.	Средневековое искусство Западной Европы	2
1.5.	Искусство варваров	1
1.6.	Романский стиль	2
1.7.	Готический стиль	2
1.8.	Искусство средневекового орнамента	1
1.9.	Искусство средневекового Востока	2
2.	Раздел 2. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)	
2.1.	Искусство Киевской Руси	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
	Раздел 1. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)	
1.1.	Искусство Новгорода	2
1.2.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	2
1.3.	Феофан Грек и Андрей Рублев	2
2.	Раздел 2. Возрождение	
2.1.	Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения	2
2.2.	Флорентийская живопись	2
2.3.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	2
2.4.	Рафаэль	1
2.5.	Микеланджело	1
2.6.	Венецианская живопись. Тициан	2
2.7.	Творчество Веронезе и Тинторетто	1
2.8.	Зачет	1
	Всего часов:	18

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
Раздел 1. Возрождение		
1.1.	Возрождение в Нидерландах	2
1.2.	Босх и Питер Брейгель Старший	2
1.3.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	2
Раздел 2. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.		
2.1.	Ансамбль Московского Кремля	4
2.2.	Своеобразие русской архитектуры	1
2.3.	Иконостас	1
2.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	2
2.5.	Искусство художественного оформления книги в средневековой России	2
Всего часов:		16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	
1.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	2
1.2.	Караваджо	1
1.3.	Искусство Испании XVII века	2
1.4.	Искусство Фландрии XVII века	2
1.5.	«Малые» голландцы	1
1.6.	Рембрандт	1
1.7.	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	2
1.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	2
1.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	2
1.10.	Искусство Франции второй половины XVIII века	2
1.11.	Зачет	1
Всего часов:		18

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
1.	Раздел 1. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	
1.1.	Искусство Англии XVIII века	2
2.	Раздел 2. Русское искусство XVIII века	
2.1.	Русское искусство первой половины XVIII века.	2
2.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века.	2
2.3.	Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.	2
3.	Раздел 3. Искусство Западной Европы XIX века	
3.1.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	2

3.2.	Реализм во Франции	1
3.3.	Эдуард Мане	1
3.4.	Импрессионизм	1
3.5.	Огюст Роден	1
3.6.	Неоимпрессионизм	1
3.7.	Постимпрессионизм	1
	Всего часов:	16
II полугодие		
1.	Раздел 1. Русское искусство XIX века	
1.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура.	1
1.2.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	3
1.3.	Русский пейзаж XIX века	2
1.4.	Илья Репин	1
1.5.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	1
1.6.	Михаил Врубель	1
2.	Раздел 2. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века	
2.1.	Модерн	1
2.2.	Символизм	1
2.3.	Стили и направления начала XX века	2
2.4.	Матисс	1
2.5.	Пикассо	1
2.6.	Абстрактное искусство	2
2.7.	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

Содержание разделов и тем

В связи с различным распределением тем по годам обучения нумерация разделов и тем не представлена.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Введение. Первобытное искусство

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.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

Древний Египет

Древнее и Среднее царства

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 содержаниях 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

возникновение реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

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 Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу Атону» или другого произведения Амарнского периода.

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.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

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:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница» /Худ. рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

Искусство скифов

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).

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».

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.

Древнегреческое искусство

Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном 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».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору).

Искусство Древней Греции

Вазопись

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи вазы (по выбору).

Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. ordo – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны *«ионического»* и *«коринфского»* ордеров.

Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 – 432 гг. до н. э., Афинский Акрополь). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э., там же). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапифами» (V век до н. э., там же). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона» (V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения – как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Национальный музей). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э., статуя Афины находится в музее Либигхаус во Франкфурте-на-Майне; статуя Марсия - в Национальном музее Рима). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.; Неаполь, Национальный музей). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э., Лондон, Британский музей). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э., Олимпия, Археологический музей). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н. э., Рим, Ватикан). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э., Рим, Ватикан), «Мраморная голова Александра Македонского» (Стамбул, Археологический музей).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э., Париж, Лувр). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э., Париж, Лувр). Рельефы «Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э., Берлин, Пергамон-музей). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия, Рим, Ватиканский музей). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э., Санкт-Петербург, Эрмитаж) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Древнеримское искусство

Искусство Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима

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 – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, 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. Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н. э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н. э. – 50-е гг. I в. н. э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н. э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.). Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н. э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистически-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н. э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в., Москва, ГМИИ). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель – Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н. э., Сицилия).

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Искусство Византии

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.

Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенности 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. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Византийский орнамент

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 выющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. Обратит внимание на то, 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.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

Средневековое искусство Западной Европы

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. Многорусная 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.

Искусство варваров

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.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

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.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

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 наделяется 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.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

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 арабомусульманской 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 появляется 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.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский

стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Архитектура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пации» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 – 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 – 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 – 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темплетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) – как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио (1508 – 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 – 1567).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Альберти, Браманте и Палладио в истории развития архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

Скульптура Раннего Возрождения

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 – 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь

созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 – 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г., Флоренция, Национальный музей). Давид (1430-1440-е годы) – первая обнаженная статуя в итальянской пластике Возрождения. Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 – 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 – 1453) – первый конный памятник в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве скульпторов, перечислить основные произведения.

Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337). 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» (1333) 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 (1401 – 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». 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. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе – между 1427 – 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при 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.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

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 главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484). *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519) 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. «Мадонна в гроте» (1483 – 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 – 1497, монастырь Санта-Мария делла Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 – 1520) 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» (1502). Флорентийский период.

«Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506). 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» (1505 – 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело Дони» и «Портрет Магдалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа» (1509 – 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 – 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 – 1515). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

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 Буонарроти (1475 – 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 – 1501), «Давид» (1501 – 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 – 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

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 Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 – 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио;

1485/90 – 1576), картины «Вакх и Ариадна» (1522 – 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 –е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 – 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 – 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 – 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

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» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 – 1588), введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 – 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 – 1588).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

Возрождение в Нидерландах

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. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 – 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (? – ум. 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 – 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Босх и Питер Брейгель Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль глупцов». «Воз сена» (1500 – 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569). «Падение Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 – 1567). «Слепые» (1568).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

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 (1471 – 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506). «Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

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 (не сохранилась); 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.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

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 сетунскими 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».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

Владими́ро-Сузда́льская архитекту́рная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-сузда́льской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследство. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). 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.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля.

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:

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

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) **Композиция шатровых храмов** – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532; постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) **Огненные храмы XVII 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).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов XV - XVII 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.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

Школа Дионисия и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

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. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Искусство художественного оформления книги в средневековой России

Приход Книги на Русь вместе с христианством. Книга как атрибут христианских обрядов, источник Слова Божьего. Миниатюра, заставка, инициал. Древнейшие русские миниатюры. Остромирово Евангелие (1056 – 1057 гг.) и Изборник (1073). Расцвет книжной миниатюры в XII – XVI веках. Радзивилловская летопись конца XV века и Лицевой Летописный свод времен Ивана Грозного. Появление прямой перспективы, трехмерного пространства, реалистических деталей в рисунках XVII века. Книга «Титулярник» с портретами русских царей. Расцвет золотописного дела (т.е. красивого письма) в середине и конце XVII века. Книгописные мастерские Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома. Стили русского книжного орнамента: а) старовизантийский (торжественный, с обилием золотой краски и правильностью форм); б) тератологический, т.е. «чудовищный» (связанный с образами древней языческой культуры); в) балканский; г) нововизантийский. Влияние немецкой гравюры первых печатных книг на русских книжников в XVI- XVII веках. Создание русскими первопечатниками старопечатного стиля на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры. Взаимное влияние печатников и живописцев, иллюстрировавших книги, друг на друга. Вытеснение рукописной книги книгой печатной. Создание новых стилей в среде староверов (например, гуслицкого стиля из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы). Средневековый книжный переплет.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете образцы русской книжной миниатюры; сделать подборку иллюстративного материала по теме.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: просмотр видеofilьма о сокровищах Кремля.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

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, Халс, Вермер Дельфтский.

Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством Бернини.

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), 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. Обратит внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти неизменный признак барочной постройки. 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. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна,

умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 – 1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). 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.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании.

Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Искусство Фландрии XVII века

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 Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

«Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи.

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. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор) (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрикье Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669).

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. 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.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Искусство Франции первой половины XVIII века

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистического тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля. Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Боффраном (1667 – 1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера. Своеобразие искусства первой половины XVIII века – сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности, тяготение к образам Востока. Одновременное развитие реалистического направления в живописи. Познакомить с реалистической наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт – как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) – шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности, а также влияния достижений археологии – началом раскопок Помпей.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к

деталюм в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 – 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 – 1764) – шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриель. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женевьевы (Пантеон) (1757 – 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 – 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804). *Скульптура неоклассицизма*. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 – 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697 – 1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743 – 1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Сочетание черт светской парадности с меткостью психологической характеристики в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723 – 1792) - живописца и теоретика искусства. «Портрет писателя Стерна» (1760). Создание одновременно с реалистическими аллегорическими портретами. «Портрет актрисы Сары Сиддонс в виде музы трагедии» (1784). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727 – 1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрюс» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784 – 1785). Благородство и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Джонатана Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Русское искусство начала XVIII века

Дать представление о европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Главенство двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

А). *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина проникновения в характер в «Портрете напольного гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 – 1739) – первый автопортрет русского художника. Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? – 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 – 1724). Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Б). *Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой*, призванной запечатлевать лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры начала века иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. Петропавловский собор (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 –

1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. Кунсткамера – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). Летний дворец Петра (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). Центральная башня Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 – после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Русская архитектура второй половины XVIII века

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 переустраивающего 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 (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 – 1782), здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко (1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 – 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской

культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Французский классицизм

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве *Жака Луи Давида (1748 – 1825)*, основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) – как один из лучших портретов революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры *Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867)*, составляющими ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадмуазель Ривьер» (все 1805). Обратит внимание на главное средство Энгра-рисовальщика – гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 – 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеофильм о французском классицизме в Интернете.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа и скульптора Франсуа Рюда. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя – как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791 – 1824) – основоположника революционного романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 – 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 – 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к угнетенным, верой в торжество света и добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28

июля 1830 года», 1830). Яркая эмоциональность, отказ от канонов, расширение круга тем в скульптуре романтизма. Смелое соединение образов реальности и аллегии в горельефе Франсуа Рюда (1784 – 1855) «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза», 1833 – 1836), украшающем Триумфальную арку на площади Звезды в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

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.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

Реализм во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями «реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 – 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснонен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них

обстановке «Прачка» (Париж, Лувр). Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа. Роль французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 – 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860, Москва, ГМИИ). «Воз сена» (1860, Москва, ГМИИ). «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870, Москва, ГМИИ). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших, работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 – 1867) – как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 – 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюль Дюпре (1811 – 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 – 1850, Бостон, Музей изящных искусств). «Сборщицы колосьев» (1857, Париж, музей Орсэ). «Человек с мотыгой» (1863, Париж, Лувр). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 – 1877) – главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850, Париж, музей Орсэ). «Здравствуйте, господин Курбе» (1854, Монпелье, Музей Фабр). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Веяльщицы» (1855, Нант, Музей изящных искусств). «Ателье» (1855, Париж, Лувр) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети 19 века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепаж (1848 – 1884).

Эдуард Мане

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым

средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем – к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863, Париж, Лувр), «Олимпия» (1863 Париж, Лувр) – вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866). Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860, Лондон, Национальная галерея.) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника раздельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868, музей Орсе, Париж). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882, Лондон, галерея Института Курто).

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомить с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства 19 века. Два главных открытия 19 века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике. Творчество Клода Моне (1840 – 1926) – основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872, Париж, музей Мармоттан). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Влияние работы Эдуарда Мане («Музыка в Тюильри») и Яна Бартолда Йонгкинда, нидерландского художника, предтечи французского импрессионизма (работа на пленэре, непосредственность впечатлений, свободная, обобщенная, подчас эскизная манера письма, светлая, тонкая гамма). Ян Бартолд Йонгкинд «Набережная Орсе» (1852, Баньер-де-Бигор, музей Салье). Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873, Лондон, Галерея Института Курто) – яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных

впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873, Москва, ГМИИ). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы, освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 – 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 – 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, Санкт-Петербург, ГЭ). «Красные крыши» (1877, Париж, музей Орсэ). Разнообразие работ. Альфред Сислей (1839 – 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876, Руан, Музей изящных искусств). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834 – 1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 – 1875, Париж, Музей Орсэ). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Голубые танцовщицы» (около 1897, Москва, ГМИИ имени Пушкина). Творчество Огюста Ренуара (1841 – 1919) – поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876, Париж, Лувр). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876, Москва, ГМИИ). «Портрет Жанны Самари» (1877, Москва, ГМИИ). «Девушка с веером» (1881, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Самостоятельная работа: анализ произведений художников-импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Огюст Роден

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые

пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864, Париж, Музей Родена). «Бронзовый век» (1876, Париж, Музей Родена). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 – 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность, перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 – 1900, Париж, Музей Родена). «Ева» (Париж, Музей Родена; Москва, ГМИИ). «Поцелуй» (1886, Париж, Музей Родена). «Вечная весна» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 – 1886, Кале). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897, Париж, Музей Родена). Значение творчества скульптора.
Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете на канале YouTube видеосюжет о творчестве Родена.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее назвали неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра – как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointillier – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886, Чикаго, Институт искусств). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 – 1888, Нью-Йорк, музей Метрополитен). «Цирк» (1890 – 1891, Париж, музей Орсе). Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 – 1907,

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Сосна» (1909, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина).

Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма – Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом. Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 – 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 – 1875, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890, Москва, ГМИИ). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900, Париж, Музей Орсэ). «Берега Марны» (1888, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Большая сосна близ Экса» (90-е годы, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Гора Сент-Виктуар» (1900, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Большие купальщицы» (1898 – 1905, Филадельфия, Художественный музей). Творчество Поля Гогена (1848 – 1903) – обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888, Эдинбург, Национальная галерея). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Таити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянских полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Женщина, держащая плод» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «А ты ревнуешь?» (1892, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Жена короля» (1893, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?» (1897, Бостон, Музей искусств). Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Творчество Винсента Ван Гога (1853 – 1890). Личность художника, трагичность биографии.

Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека. Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885, Амстердам, Музей Ван Гога). «Сеятель» (1888, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер). «Подсолнечники» (1889, Лондон, Национальная галерея). «Дорога в Овере после дождя» (1890, Москва, ГМИИ). «Красные виноградники в Арле» (1888, Москва, ГМИИ). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888, Нью-Йорк, Ларен, собрание Ван Гога). «Ночное кафе в Арле» (1888, Нью-Йорк, собрание Кларк). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Чикаго, собрание Блок). «Портрет доктора Гаше» (1890, Париж, Музей Орсе). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Искусство первой половины XIX века. Архитектура

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».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

Русская живопись 60 -70 годов XIX 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.

Творчество В. Г. Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабац 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 И. Н. Крамского и критика В. В. 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 И. 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.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

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.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Ф. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

Илья Репин

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Е. 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.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Василий Суриков и Виктор Васнецов

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 В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. 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.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) 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.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти

материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834 – 1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ван Этвельде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри Ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). *Самостоятельная работа:* подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

Символизм

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

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).

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

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 – 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаванн «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 – 1947); с манифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 – 1943): подлинное произведение искусства на службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набиды 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).

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.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 – 1954) «Две шлюпки» (1906; Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Помпиду). Морис де Вламинк (1876 – 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 – 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 – 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и «Синий всадник». Людвиг Эрнст Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью» (Гамбург, Кунстхалле), «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920, Миннеаполис, Институт искусства). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908, Москва, Государственная Третьяковская галерея). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910, Эссен, музей Фолькванг). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн, Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 – 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912, Буффало, галерея Олбрайт – Нокс). Умберто Боччони (1882 – 1916) «Elasticita» (1912, Милан, пинакотека Брера), «Динамизм футболиста» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского – сверхреализм – направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Месть» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена

лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), 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 раковинной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, 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».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

Абстрактное искусство

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.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в 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 выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Беседы об искусстве" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся 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.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

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

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся

по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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 ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, 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.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001.
- 21.

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеоманитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

5.4. ПРОГРАММА по учебному предмету

ПО.03.УП.01. «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

(в редакции приказа директора «Детская школа искусств № 8 « от 25.08.2025г. № 109/12)

Предметная область ПО.03. Предмет по выбору

Возраст обучающихся – от 7 до 14 лет

Срок реализации программы – 4 года

Составитель:

Хватова Мария Ивановна.

преподаватель «Детской школы искусств №8»

структурное подразделение

«Детская школа искусств №51», 2014г.

п.Коноша

2024 год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

-

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Занятия декоративно-прикладным творчеством в школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам народной культуры, знакомство с историей своей страны, своего региона, формирование эстетического отношения к предметам быта, уважение к человеку-мастеру, к его рукотворным созданиям.

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на развитие творческих способностей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа предмета составлена на основе опыта реализации программ по направлению декоративно-прикладное творчество на базе детских школ искусств и учитывает специфику обучения в данном направлении.

Учебный предмет «Композиция прикладная» реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1-4 классах.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Основное внимание в программе уделяется практическим занятиям.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Композиция прикладная» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения

объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку учащихся и самостоятельные занятия.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 4-х летнем сроке обучения составляет 374 часа. Из них: аудиторные занятия - 238 часов, самостоятельная работа - 136 часов.

***Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации***

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» 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.

Распределение нагрузки – по 1 часа в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета «Композиция прикладная» является сохранение и развитие народных культурных традиций, а также адаптация народного ремесла современному образу жизни на основе формирования практических умений и навыков учащихся в области художественного ремесла.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

- формирование эстетической потребности в занятиях декоративно-

прикладным творчеством;

- формирование и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, формирование личности, творчески относящейся к любому делу;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
- формирование практических навыков работы в различных техниках и обучение приемам выполнения изделий;
- формирование навыков составления композиции в соответствии с выбранной техникой художественного ремесла;
- формирование эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира и умение видеть в нем прообразы своих будущих произведений;
- формирование стойкого интереса к творческой рукотворной деятельности.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

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

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

Методы обучения

Предложенные в настоящей программе разделы «Традиционная кукла», «Художественное ткачество», «Вышивка», «Плетение из бересты», «Лоскутное шитье», «Вязание крючком», «Вязание на спицах», «Макраме» с соответствующими учебными заданиями следует рассматривать как рекомендательные. Данный подход дает возможность педагогу творчески подойти

к преподаванию предмета «Композиция прикладная», применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале.

1. Знакомство с историей ремесла.
2. Освоение приемов ремесла.
3. Выполнение эскизов.
4. Создание творческой работы.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы, для сбора дополнительного материала в области традиционных ремесел, цветоведения, орнамента и пр. учащиеся могут пользоваться Интернетом. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и истории мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с историей ремесла, региональными особенностями и технологическими приемами, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно-прикладного искусства.

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в учебном и творческом опыте.

Учебно-тематический план

(в редакции приказа директора «Детская школа искусств № 8 « от 25.08.2025г. № 109/12)

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)
I полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1.	Вводная беседа о народных промыслах России. Организация работы	1
1.2.	Пояс на ключах	1
1.3.	Пояс дерганье	2
1.4.	Кукла «Зайчик на пальчик»	1
1.5.	Вепская кукла	1
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Основы композиции. Пластилин	1
2.2.	Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур	2
2.3.	Многослойная композиция. Пейзаж	2
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Береста. Способы обработки.	1
3.2.	Роза из бересты	2
3.3.	Сшивное изделие. Игольница.	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1.	Пояс на «бёрдышке»	2
1.2.	Ткачество «на дощечке»	1
1.3.	Кукла-Колокольчик	1
1.4.	Петрушка	3
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.	3
2.2.	Многослойная композиция. Портрет	3
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Очелье	2
3.2.	Плоское плетеное изделие. Салфетка	2
	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18

Второй год обучения		
I полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1.	Вводная беседа о вышивке. Организация работы	1
1.2.	Разновидность швов	2
1.3.	Шов роспись	1
1.4.	Прямая линия	1
1.5.	Миандр	1
1.6.	Птичка	1
1.7.	Творческий проект «Работа в материале»	3
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Полуобъемная композиция в технике «Соленое тесто»	3
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Солонка с прямым краем. Косое плетение.	3
	Всего часов:	16
II полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1.	Кукла-столбушка	4
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Каргопольская традиционная глиняная игрушка.	1
2.2.	Собачка	1
2.3.	Конь	1
2.4.	Колокольчик	1
2.5.	Роспись изделий	2
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Убавление полос методом «Плечо». Бутылочка	2
3.2.	Сшивное изделие из бересты.	3
3.3.	Выжигание по дереву	2
	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18
Третий год обучения		
I полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1.	Вводное занятие о лоскутном шитье. История промысла. Организация работы.	1
1.2.	Шитье из полос	2
1.3.	Колодец	2
1.4.	Шитье из квадратов	2
1.5.	Творческий проект «Работа в материале»	3
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		

2.1.	Барельеф	2
2.2.	Полимерная глина и ее особенности	2
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Валяние из шерсти. Мокрое валяние.	2
	Всего часов:	16
II полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1	Макраме. Инструменты и приспособления.	1
1.2.	Перо	1
1.3.	Ангел	1
1.4	Ловец снов	3
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Воздушный пластилин. Отличительные особенности	1
2.2.	Создание объемной композиции на каркасе. Конус	2
2.3.	Создание объемной композиции на каркасе. Скелет	3
2.4.	Создание композиции с использованием текстиля.	3
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Валяние из шерсти. Сухое валяние.	2
	Контрольная работа	1
	Всего часов:	18
Четвертый год обучения		
I полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1	Ковровая вышивка. Организация работы.	1
1.2.	Творческий проект «Работа в материале»	3
1.3.	Вязание крючком. Первая петля	1
1.4.	Виды столбиков	2
1.5.	Вязание по схеме. «Бабушкин квадрат»	2
1.6.	Вязание на спицах. Набор петель	1
1.7.	Платочная вязка	1
1.8.	Чулочная вязка	1
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Игрушка из ваты	2
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Плетение из лозы	1
3.2.	Прямое плетение	1
	Всего часов:	16
II полугодие		
Раздел 1. Текстиль		
1.1	Круговое вязание. Набор петель.	1
1.2.	Носки.	2
1.3.	Рукавицы	2

1.4	Орнаментальное вязание.	5
1.5.	Творческий проект «работа в материале»	3
Раздел 2. Работа с пластичными материалами		
2.1.	Создание украшений из полимерной глины.	2
Раздел 3. Работа с природным материалам		
3.1.	Валяние на основе.	2
3.2.	Итоговая аттестация	1
	Всего часов:	18

Содержание программы.

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Вводная беседа о народных промыслах России. Организация работы

Знакомство с текстильными видами прикладного творчества. Беседа о вышивке как о древнем виде декоративно-прикладного искусства. Краткий обзор истории ремесел, знакомство с центрами народных промыслов. Определение связи содержания программы по мастерству с другими предметами: «Композиция прикладная» и «Беседа об искусстве». Правила техники безопасности на занятиях, требования к исполнению учебных заданий, оборудование рабочего места вышивальщицы. Материалы и инструменты.

1.2. Пояс на ключах.

Знакомство с поясом как элементом женского костюма. Разновидности поясов.

Материалы и инструменты используемые для изготовления поясов.

Назначения данного вида пояса. Разновидности плетения пояса на ключах.

Получение спирального и продольного рисунка.

1.3. Пояс дерганье.

Назначения данного вида пояса. Способ плетения пояса. Обрядовое и бытовое значение пояса. Искусство орнаментирования тканых изделий. Выполнение закладки для книги.

1.4. Кукла «Зайчик на пальчик»

Знакомство с промыслом. Разновидности кукол. Материалы и инструменты используемые для изготовления кукол. Обрядовое значение. Техника безопасности с колющими и режущими предметами. Символика изготовления куклы. Обрядовое значение. Время изготовления. Подбор ткани.

1.5. Вепсская кукла

Символика изготовления куклы. Обрядовое значение. Время изготовления. Способ нарезания квадрата ткани без шаблона.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Основы композиции. Пластилин

Основы композиции: средства выражения художественного образа, восприятие формы на плоскости, организация композиции, средства гармонизации композиции, виды композиции.

2.2. Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур.

Понятие «фактура».

Выполнение упражнений на оттиски различных поверхностей (природные материалы, мелкие предметы, ткани и др.), на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.), на выполнение разного характера линий.

Материалы и инструменты: картон (формат А 4), цветной пластилин, мелкие предметы, ткани разных фактур, природные материалы, стеки, гребни, зубные щётки и др. материалы.

2.3. Многослойная композиция. Пейзаж

Задание: выполнение композиции из пластилина на тему: «Новый год», «Рождество» (по выбору учащегося): создание предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения, выполнение работы в материале.

Материалы и инструменты: картон (формат А 4), цветной пластилин, стек, доска для лепки.

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Береста. Способы обработки.

Знакомство с берестой, как художественным материалом. Заготовка бересты. Способы обработки. Материалы и инструменты.

3.2. Роза из бересты.

Изделия из пласта и последующей термической обработкой. Раскрой бересты.

3.3. Сшивное изделие. Игольница.

Способы сшивания берестяных изделий. Материалы и инструменты.

II полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Пояс на «бёрдышке»

Назначение данного вида пояса. Способ распределения прядей. Зависимость толщины пояса от толщины прядей. Приспособления используемые при плетении пояса. Снование пряжи в натуральную величину.

1.2. Ткачество «на дощечке»

Назначение данного вида пояса. Зависимость толщины пояса от толщины прядей.

Приспособления используемые при плетении пояса.

1.3. Кукла-колокольчик

Символика изготовления куклы. Обрядовое значение. Время изготовления. Способ нарезания круга из ткани. Правильное расположение шаблона для экономии материала.

1.4. Петрушка

Традиционная игровая игрушка на каркасе. Виды игровых кукол. Способы изготовления каркаса.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.

Формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Знакомство с историей и изготовлением печатного тульского пряника, северных козуль.

Задание: выполнение пластилиновой композиции на тему: «Тульский пряник», «Архангельские козули».

2.2. Многослойная композиция. Портрет.

Знакомство с понятием «барельеф»; формирование умения набирать массу изображения способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на

изображение – шаблон.

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Очелье.

Создание оберегов из бересты. Раскрой берестяного полотна. Плетение методом четырехконцовка «Елочка».

3.2. Плоское плетеное изделие. Салфетка

Изучение образцов плоских берестяных плетеных изделий. Знакомство с традициями плетения из бересты. Разновидности плетеных изделий. Знакомство с последовательностью ведения работы в данной технике плетения. Подготовка бересты к работе.

Контрольная работа.

Проверка знаний и умений обучающихся.

Второй год обучения

I полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Вводная беседа о вышивке. Организация работы.

Знакомство с текстильными видами прикладного творчества. Беседа о вышивке как о древнем виде декоративно-прикладного искусства. Краткий обзор истории ремесла, знакомство с центрами вышивальных промыслов. Цвет в вышивке - характерный признак центров вышивки. Знакомство с видами швов на примере образцов.

1.2. Разновидность швов.

Знакомство со швом вперед иголку и другими швами, которые выполняются на основе этого шва (веревочка, косичка, цепочка и др.). Выполнение учебной салфетки. Использование нитей разных цветов.

1.3. Шов роспись

Характеристика шва роспись, особенности орнамента, выполненного с его помощью. Приемы выполнения шва.

1.4. Прямая линия

Счетные швы в истории вышивки и современных изделиях. Виды счетных швов в ручной вышивке. Приобретение навыков работы по схеме. Зарисовка орнаментов вышивок севера России.

1.5. Миандр

Особенности выполнения шва по счету нитей. Симметрия в вышивке.

1.6. Птичка.

Вышивание традиционных элементов по заданному контуру. Символика вышивки в традиционных одеждах.

1.7. Творческий проект «Работа в материале»

Выполнение творческого проекта по теме вышивка.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Полуобъемная композиция в технике «Соленое тесто»

Особенности лепки из соленого теста. Способы скрепления деталей. Способы обработки теста. Комбинированный способ лепки.

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Солонка с прямым краем. Косое плетение.

Способы плетения изделия с квадратным дном. Способы плетения края. Правила техники безопасности.

Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с плетеными изделиями.

II полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Кукла-столбушка.

Знакомство с характерными особенностями выполнения куклы. Закрепление навыков работы швом «роспись». Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, закрепление навыка работы с тканью.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Каргопольская традиционная глиняная игрушка.

Знакомство с глиняными игрушками; развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки.

2.2. Собачка.

Изготовление традиционной Каргопольской глиняной игрушки. Особенности лепки.

2.3. Конь.

Изготовление традиционной Каргопольской глиняной игрушки. Особенности лепки.

2.4. Колокольчик.

Изготовление традиционной Каргопольской глиняной игрушки. Особенности лепки.

2.5. Роспись изделий.

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Убавление полос методом «Плечо». Бутылочка.

Способы сужения и расширения плетеного полотна. Способы отработки узкого края изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с берестой.

Контрольная работа.

Проверка знаний и умений обучающихся.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Вводное занятие о лоскутном шитье. История промысла. Организация работы.

Знакомство с техникой лоскутного шитья, изучение образцов. Художественно-технологические особенности лоскутного шитья. Последовательность работы над узором.

1.2. Шитье из полос.

Знакомство с последовательностью ведения работы. Изучение схем лоскутного шитья, несложных в исполнении, их зарисовка на бумаге в клетку. Способы сшивания лоскутов.

1.3. Колодец.

Способы составления узора в лоскутном шитье.

1.4. Шитье из квадратов.

Способы составления узора в лоскутном шитье.

1.5. Творческий проект «Работа в материале»

Выполнение творческого проекта по теме «Лоскутное шитье»

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Барельеф

Знакомство с понятием «барельеф»; формирование умения набирать массу изображения способом отщипывания пластилина от целого куска и наклеивания на изображение – шаблон.

2.2. Полимерная глина и ее особенности.

Знакомство с техникой лепки из полимерной глины.

Понятие «Полимерная глина (пластик или пластика)». История возникновения полимерной глины. Изделия из полимерной глины. Инструменты и материалы для работы с полимерной глины

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Валяние из шерсти. Мокрое валяние.

Приемы работы с шерстью при сыром валянии. Инструменты и приспособления используемые при работе. Расчет материала.

II полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Макраме. Инструменты и приспособления.

Знакомство с новым видом рукоделия Макраме. История возникновения. Правила

построения схем узоров. Начальный узел.

1.2. Перо.

Правила выполнения простейших узлов, переход от одного узла к другому.

Соединение деталей.

1.3. Ангел.

Подбор схем узоров. Подготовка нитей к работе. Способы декорирования плетеного изделия.

1.4. Ловец снов

Виды комбинированных изделий в технике макраме. Способы построения комбинированных узоров в данной технике.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Воздушный пластилин. Отличительные особенности.

2.2. Создание объемной композиции. Конус.

2.3. Создание объемной композиции. Скелет.

2.4. Создание композиции с использованием текстиля.

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Валяние из шерсти. Сухое валяние.

Приемы работы с шерстью при сухом валянии. Виды игл. Способы скрепления деталей.

Контрольная работа.

Проверка знаний и умений обучающихся.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Ковровая вышивка. Организация работы.

Материалы и инструменты используемые при ковровой вышивке. Подготовка

ткани к вышивке, перевод рисунка на ткань. Вышивание узора. Использование навыков работы без узлов (фиксация рабочей нити на ткани без узла, введение новой нити в работу).

1.2. Творческий проект «Работа в материале»

Выполнение творческого проекта по теме «Ковровая вышивка».

1.3. Вязание крючком. Первая петля.

История возникновения вязания. Знакомство с вязанными изделиями. Материалы, инструменты и приспособления используемые при вязании крючком. Подбор нитей и крючка. Техника безопасности. Рабочее место вязальщицы. Начало работы.

1.4. Виды столбиков.

Чтение схем узоров. Выполнение простейших образцов вязания. Столбик с накидом и без накида.

1.5. Вязание по схеме. «Бабушкин квадрат».

Чтение простейших схем узоров.

1.6. Вязание на спицах. Набор петель.

Основные отличия вязания на спицах от вязания крючком. Правила техники безопасности. Подбор спиц и пряжи. Правила набора петель.

1.7. Платочная вязка.

Лицевые и изнаночные петли. Правила вязания платочной вязки.

1.8. Чулочная вязка.

Правила вязания чулочной вязки.

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Игрушка из ваты.

Знакомство с историей ватной елочной игрушки; освоить приемы изготовления и декора игрушки из ваты.

Хлопковая вата. Свойства хлопковой ваты. Производство хлопковой ваты. История ватной елочной игрушки. Технология изготовления ватной елочной игрушки «Гриб».

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Плетение из лозы.

Виды лоз. Отличительные особенности плетения из лозы. Способы получения плетеного полотна.

3.2. Прямое плетение.

Плетение по кругу одной лозой. Рождественский венок.

II полугодие

Раздел 1. Текстиль

1.1. Круговое вязание. Набор петель.

Набор петель при круговом вязании. Особенности кругового вязания.

1.2. Носки.

Способы прибавления и убавления петель при круговом вязании.

1.3. Рукавицы.

Особенности вязания изделия.

1.4. Орнаментальное вязание.

История возникновения орнаментального вязания. Беседа о возможностях использования орнамента в декорировании изделий, различных по назначению.

Виды орнамента. В зависимости от использования той или иной вещи изучается композиционное расположение узора. Эскиз орнаментированного изделия по выбору учащегося.

1.5. Творческий проект «Работа в материале».

Выполнение творческого проекта по теме «Вязание»

Раздел 2. Работа с пластичными материалами

2.1. Создание украшений из полимерной глины.

Формирование умений и навыков работы с полимерной глиной в технике филигрань; формирование понятия «гармония», «гармоничное сочетание цветов».

Раздел 3. Работа с природным материалам

3.1. Валяние на основе

Сухое валяние с применением заготовок. Сшивание валяного полотна.

Итоговая аттестация

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа:

знания:

- основных понятий и терминов в отношении каждого заявленного в программе вида декоративно-прикладного искусства;
- основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.);
- основных приемов работы;
- свойств материалов, применяемых в реализации проектов;

умения:

- работать с различными материалами;
- использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла;
- решать в материале художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом;
- выполнять самостоятельно по эскизу изделие в материале;
- понимать выразительность цветового и композиционного решения;
- анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

навыки:

- грамотной и аккуратной работы с материалами;
- изготовления изделий по составленным эскизам;
- конструирования и моделирования из различных материалов.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма и содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,

воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде творческого просмотра по окончании второго, четвертого, шестого полугодий. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.

Критерии оценок

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется отметка:

- 5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.
- 4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
- 3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,

- видеоматериал,
- интернет – ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством инструктажа-показа, а также с помощью орнаментальных схем.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы по разделу «Художественное ткачество»

Методическая литература

1. Борисова И.И. Ковровщицы Орловщины // Сб. «Новое в традиционном (народные мастера, традиции, школы)». Вып. 1. М., 1985
2. Борисова И.И. Народные ковры Орловщины // Орловский комсомолец, 14

мая 1970

3. Бетехин Г.А., Зубова Л.К., Поманский Б.А. Технология ковроделия в РСФСР. М., 1955

4. Кожевникова Л.А. Художественное ткачество // Сб. «Основы художественного ремесла». М., Просвещение, 1978

5. Канунникова Н.П. Ручное ковроделие // Сб. «Основы художественного ремесла». М., «Просвещение», 1971

6. Константинов В. Красное солнце на черном поле // «Вокруг света» 1980 г.: №1

7. Уталишвили Нелли. Эксклюзивный гобелен: Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. М., АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009

8. Яковлева Е.Г. Курские ковры. М., 1955

9. Яковлева Е.Г. Русские ковры. М., 1959

Учебная литература

1. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. М., Культура и традиция, 1988

2. Савицкая В. Превращения шпалеры. М., «Галарт», 1995

3. Современный советский гобелен. М., «Советский художник», 1979

Список литературы по разделу «Вышивка»

Методическая литература

2. Васильев А. Красота в изгнании. Слово, 2005

3. Вышивка. Художник М.И.Гумилевская. Орнаменты цветной перевити. Культура и традиции, 2005

4. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Северный паломник, 2008

5. Богуславская Н.Я. Русская народная вышивка. М., 1973

6. Богуславская И. Вышитые подзоры. Конец XVIII–начало XIX века. СПб, Palace Editions, 2012

8. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. М., Изобразительное искусство, 1984

9. Стасов В. Русский народный орнамент. Шитьё, ткани, кружева. GOLDEN

BOOK, 2008

10. Русская вышивка XVII – начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа/ Моисеенко Е. Ленинград, «Художник РСФСР», 1978

11. Русская народная вышивка. Государственный русский музей. М., Искусство, 1972

12. Федюшкина И.С. Вышивка. Белой нитью по белому. М., 1996

13. Черноморец А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево. Киев, «Час», 1992

15. Юрова Елена. Старинные узоры для вышивания. Обзор за 400 лет и энциклопедия вышивки XVIII в. М., Этна, 2010

Учебная литература

1. Основы художественного ремесла. Ч. 1 / Под ред. В.А. Бородулина. М., 1986

2. Ерёменко Т. Вышивка. Техника. Приёмы. Изделия. М., АСТ-пресс, 2000

3. Клиентов А. Народные промыслы. М., Белый город, 2010.

Средства обучения

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные горизонтальными и вертикальными ткацкими станами, сновальными рамами, инструментами, материалами для ткачества, наглядными пособиями, мебелью;

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

демонстрационные: подлинники изделий народного творчества;

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

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

VI. Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися программы «Декоративно-прикладное творчество»

Промежуточная аттестация определяет успешность (не успешность) развития обучающегося и уровень усвоения им программы «Декоративно-прикладное творчество» на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация проводится с обязательным методическим обсуждением результатов зачета членами комиссии.

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров, письменных работ, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Для аттестации обучающихся преподавателем создаются контрольные задания, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки, соответствовать целям и задачам программы «Декоративно-прикладное творчество» и ее учебному плану.

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами детской школы искусств.

Комиссия по проведению промежуточной аттестации назначается приказом руководителя детской школы искусств.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме в учебном году программу «Декоративно-прикладное творчество», переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Условия и порядок ликвидации академической задолженности определяются локальным нормативным актом детской школы искусств.

Обучающимся, имеющим академическую задолженность, может предоставляться возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые детской школой искусств. В указанный период не включается время болезни обучающихся.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению детской школы искусств, с учетом мнения родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение (при наличии свободных мест в соответствующем классе), переведены на другую образовательную программу либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Данное решение принимает педагогический совет.

Освоение обучающимися программы «Декоративно-прикладное творчество» завершается итоговой аттестацией.

Экзаменационная комиссия формируется приказом директора из числа преподавателей школы. В состав экзаменационной комиссии входит не менее трех человек, в том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются детской школой искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

1) Рисунок

2) Беседы об искусстве

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Детская школа искусств разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с программой «Декоративно-прикладное творчество». Экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках программы «Декоративно-прикладное творчество».

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью учреждения свидетельство об освоении указанной программы. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть программы «Декоративно-прикладное творчество» и (или) отчисленным из школы искусств, выдается справка об обучении (периоде обучения), форма которой самостоятельно разрабатывается детской школой искусств.

Справка выдается на основании письменного заявления обучающегося или его родителей (законных представителей).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной причине (в результате болезни или по другим уважительным причинам, подтвержденным документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из детской школы искусств, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной причины.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из детской школы искусств.

Указанные обучающиеся вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не позднее, чем через год со дня, когда

данные обучающиеся прошли (или должны были пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации данные обучающиеся должны быть восстановлены в детской школе искусств на период времени, не превышающий периода, предусмотренного на итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

VII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности

Реализация программы «Декоративно-прикладное творчество» предусматривает разработку и выполнение программы (планов) творческой, методической, просветительской деятельности, которые принимаются педагогическим советом детской школы искусств. Данные виды деятельности являются неотъемлемой составляющей образовательного процесса и определяют высокий статус детской школы искусств как культурно-образовательного центра.

Данные виды деятельности имеют следующее содержание.

Творческая деятельность – создание, воплощение и интерпретация художественных образов посредством проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов, творческих вечеров, олимпиад, выставок, театрализованных представлений и др.) с участием обучающихся и педагогических работников детской школы искусств.

Творческая деятельность может осуществляться как самой детской школой искусств, так и с привлечением профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учреждений культуры.

Детская школа искусств обеспечивает участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, мастер-классах, творческих школах, смотрах и других мероприятиях, организуемых как в самой детской школе искусств, так и за ее пределами с учетом мнения преподавателей, которые определяют наиболее эффективный путь развития творческих способностей обучающихся.

Просветительская деятельность – приобщение граждан страны к ценностям культуры через различные формы детского творчества, популяризация художественного образования среди населения, проведение для обучающихся детской школы искусств комплекса мероприятий с целью их

художественно-эстетического воспитания и образования, в том числе посещение учреждений культуры – театров, выставочных залов, филармоний, музеев и других.

Просветительство – одна из форм распространения знаний, наиболее доступная самому широкому кругу слушателей и зрителей. Особенностью просветительской деятельности детской школы искусств является ее направленность на различные категории слушателей и зрителей. При этом в просветительской деятельности определена особая роль обучающихся – как носителей культурных традиций и просветительских идей (путем участия в многочисленных фестивальных, выставочных мероприятиях) - с одной стороны, и как субъектов образовательного процесса, получающих в процессе освоения образовательной программы новые знания, - с другой стороны.

Просветительство является одним из значимых, необходимых для социума видов деятельности детской школы искусств.

Методическая деятельность в детской школе искусств направлена на сохранение и развитие лучших традиций отечественной школы художественного образования, изучение, обобщение, освоение и передачу педагогического опыта, обеспечивающего качественную реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Методическая деятельность в детской школе искусств имеет следующее содержание:

- разработка и совершенствование образовательной программы;
- организация работы методической службы детской школы искусств, отделов и иных аналогичных структур по обмену и распространению лучшего педагогического опыта;
- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса, создание программно-методических комплексов, обеспечивающих учебный процесс;

- оказание методической помощи и поддержки педагогическим работникам, в том числе в подготовке к аттестации;
- организация методических мероприятий как внутри детской школы искусств, так и за ее пределами (конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, мастер-классов, открытых уроков), в том числе проводимых совместно с другими образовательными организациями (детскими школами искусств, профессиональными образовательными организациями, организациями высшего образования);
- контроль и оценка качества программно-методической документации, организация экспертизы (рецензирования) и подготовка программно-методической документации к утверждению;
- анализ и оценка мероприятий по обновлению содержания образования, инновационных форм, методов, приемов, средств обучения;
- обеспечение педагогических работников информацией, необходимой для решения профессиональных задач и самообразования.

Требования к методической деятельности, порядок оценки ее результатов определяются локальным нормативным актом детской школы искусств.

Мероприятия творческой, методической и просветительской деятельности ежегодно включаются в план работы детской школы искусств.