

**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 г., протокол № 2
(изменения протокол от 30.03.2026г.
№ 01)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора «Детской школы искусств №8»
от 01 августа 2024 года № 87/5
(в редакции приказа от 30.10.2025г. №136,136/1,
от 30.03.2026г. № 36/13)

**Дополнительная предпрофессиональная
программа в области декоративно-
прикладного искусства**

«Декоративно-прикладное творчество»

Срок реализации программы – 8(9) лет

Возраст обучающихся – с 6 лет 6 месяцев до 9 лет

Разработчики:

Рогозина Кристина Сергеевна, преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурное подразделение «Детская школа искусств №51», 2017г.,

Жукова Ксения Леонидовна, преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

Хватова Мария Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п. Коноша

2024 г.

СТРУКТУРА

I. Пояснительная записка

II. Планируемые результаты освоения дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество»

III. Учебный план

IV. Календарный учебный график

V. Программы учебных предметов

VI. Фонды оценочных средств

VII. Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися программы «Декоративно-прикладное творчество»

VIII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (далее - программа «Декоративно-прикладное творчество») разработана на основе и с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительно предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159. Программа «Декоративно-прикладное творчество» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства.

Программа «Декоративно-прикладное творчество» разработана с учетом обеспечения преемственности программы «Декоративно-прикладное творчество» и образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области изобразительного искусства и сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа «Декоративно-прикладное творчество» ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

Обучающиеся по программе «Декоративно-прикладное творчество» имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

При приеме на обучение по программе "Декоративно-прикладное творчество" детская школа искусств проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.

Прием обучающихся осуществляется на основании и с учетом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.03.2025 № 468 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Программа «Декоративно-прикладное творчество» является основой для оценки качества образования. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности детская школа искусств создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров и других);
- посещений обучающимися организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и других учреждений);
- организации творческой и просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств по видам искусств, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития декоративно-прикладного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Декоративно-прикладное творчество» с учетом индивидуального развития детей, а также особенностей развития художественного образования в регионе;
- эффективного управления детской школой искусств.

Освоение обучающимися программы «Декоративно-прикладное творчество» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой на основе и с учетом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» (в ред. приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146).

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Целью реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» является обеспечение целостного художественно-эстетического развития личности и приобретение

ею в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Результатом освоения программы "Декоративно-прикладное творчество" является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах "рисунок", "живопись", "композиция";

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Результатом освоения программы "Декоративно-прикладное творчество" с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в художественно-творческих работах;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

- знания закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

- знания истории создания, стилистических особенностей лучших образцов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества;
- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения программы "Декоративно-прикладное творчество" по учебным предметам обязательной части должны отражать:

Основы изобразительной грамоты и рисование:

- знание различных видов изобразительного искусства;
- знание основных жанров изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения;
- знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- знание основных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- умение работать с различными материалами;
- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыки передачи формы, характера предмета;

- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- наличие образного мышления, образной памяти, эстетического отношения к действительности.

Прикладное творчество:

- знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Лепка:

- знание понятий "скульптура", "объемность", "пропорция", "характер предметов", "плоскость", "декоративность", "рельеф", "круговой обзор", "композиция";
- знание особенностей работы с пластическими материалами;
- умение воспринимать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение создавать работы с натуры и по памяти;
- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Рисунок:

- знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень";
- знание законов перспективы;
- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму 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.

Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция прикладная:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Работа в материале:

- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;

- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- навыки восприятия художественного образа.

История народной культуры и изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи большого пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы, работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(в редакции приказа от 30.03.2026г. № 36/13)

Программа «Декоративно-прикладное творчество», реализуемая детской школой искусств, включает учебный план 8-летнего срока обучения.

Учебный план программы «Декоративно-прикладное творчество» имеет следующие предметные области:

- изобразительное творчество;
 - пленэрные занятия;
 - история искусств
- и разделы:
- консультации;
 - промежуточная аттестация;
 - итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

При реализации программы "Декоративно-прикладное творчество" со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2740 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование - 196 часов,

УП.02. Прикладное творчество - 196 часов,

УП.03. Лепка - 196 часов,

УП.04. Рисунок - 396 часов,

УП.05. Живопись - 396 часов,

УП.06. Композиция прикладная - 165 часов,

УП.07. Работа в материале - 792 часа;

ПО.02.История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве - 98 часов,

УП.02. История народной культуры и изобразительного искусства - 165 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия:

УП.01. Пленэр - 140 часов.

При реализации программы "Декоративно-прикладное творчество" с дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 3180,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование - 196 часов,

УП.02. Прикладное творчество - 196 часов,

УП.03. Лепка - 196 часов,

УП.04. Рисунок - 462 часа,

УП.05. Живопись - 462 часа,

УП.06. Композиция прикладная - 198 часов,

УП.07. Работа в материале - 990 часов;

ПО.02. История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве - 98 часов,

УП.02. История народной культуры и изобразительного искусства - 214,5 часа;

ПО.03. Пленэрные занятия:

УП.01. Пленэр - 168 часов.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются детской школой искусств самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый школой искусств на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио-и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

Реализация программы «Декоративно-прикладное творчество» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 123 часа при реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет и 145 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается на основании федеральных государственных требований из расчета одной недели в учебном году. Резерв учебного времени – это объем учебного времени, предусмотренный детской школой искусств дополнительно помимо продолжительности учебных занятий. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени может использоваться и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной), а также и при ее отсутствии, с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек и групповых занятий (численностью от 11 человек). Учебный план является неотъемлемой частью программы «Декоративно-прикладное творчество»

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

Срок освоения программы – 8 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)		Распределение по годам обучения							
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
									Количество недель аудиторных занятий							
									32	33	33	33	33	33	33	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Структура и объем ОП	4855	1992	2863												
	Обязательная часть	4855	1992	2863					Недельная нагрузка в часах							
ПО.01.	Художественное творчество	4115	1778	2337												
ПО.01.УП.01.	Основы изобразительной грамоты и рисование	392	196		196		2,4	6	2	2	2					
ПО.01.УП.02.	Прикладное творчество	294	98		196		2,4,6		2	2	2					
ПО.01.УП.03.	Лепка	294	98		196		1,2,3,4,5,6		2	2	2					
ПО.01.УП.04.	Рисунок	726	330		396		7,8,9,10,11,12,13,15,16	14				3	3	2	2	2
ПО.01.УП.05.	Живопись	726	330		396		7,9,11,13,15,16	8,10,12,14				3	3	2	2	2
ПО.01.УП.06.	Композиция прикладная	495	330		165		7,8,9,10,11,12,13,14,15,16					1	1	1	1	1
ПО.01.УП.07.	Работа в материале	1188	396		792		7,9,11,13,15	8,10,12,14				4	4	5	5	6
ПО.02.	История искусств	477	214	263												
ПО.02.УП.01.	Беседы об искусстве	147	49	98			2,4,6		1	1	1					

[illegible]

ИА.05.02.02.	История народной культуры и изобразительного искусства	1														
Резерв учебного времени		8							1	1	1	1	1	1	1	1

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек; мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. В зависимости от количества обучающихся в классах, группы могут формироваться из числа учащихся разных классов.

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом: Прикладное творчество – по 1 часу в неделю; Лепка – по 1 часу в неделю;

Основы изобразительной грамоты и рисование – по 2 часа в неделю; Рисунок - 4-8 классы – по 2 часа в неделю; Живопись - 4-8 классы – по 2 часа в неделю;

Композиция прикладная - 4-8 классы – по 2 часа в неделю; Работа в материале - 4-6 классы – по 2 часа; 7-8 классы - по 3 часа;

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю; История народной культуры и изобразительного искусства – по 1 часу в неделю.

3. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 8 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4-8 классы – по 28 часов в год.

4. Для успешной реализации плана возможно осуществление образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае невозможности реализации консультационных часов в текущем учебном году возможен перенос неотведенных консультационных часов на следующий учебный год, за исключением выпускного класса и последнего года изучения данного предмета. Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график программы «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 программы "Декоративно-прикладное творчество" со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года составляет: с первого по третий класс - 39 недель, с четвертого по восьмой - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации программы "Декоративно-прикладное творчество" с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом и девятом классах составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. С первого по 8 классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. График каникул устанавливается детской школой искусств самостоятельно. Проведение пленэрных занятий осуществляется в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 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. № 136/1

**Календарный учебный график
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
на 2025 – 2026 учебный год
в структурном подразделении «Детская школа искусств №51».**

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"»
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе" (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства культуры РФ от 1 октября 2018 г. N 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 159 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. N 855 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Дизайн" и сроку обучения по этой программе"

- Приказ Министерства культуры РФ от 12 декабря 2014 г. N 2156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой программе"

- 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 предпрофессиональных программ в области искусств:

Календарный учебный график составлен для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 2025 – 2026 учебном году:

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Дизайн»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение».

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 класс - 32 недели 2-8 классы – 33 недели

4. Продолжительность учебных четвертей:

	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
1 класс	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 14.02.2026. 24.02.2026.-28.03.2026. 9 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.
2-8 классы	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 28.03.2026. 10 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.

5. Сроки и продолжительность каникул:

	Осенние	Зимние		Весенние	Летние
		основные	дополнит.		
1 класс	26.10.2025.- 04.11.2025.	31.12.2025. – 08.01.2026.	15.02.2026. – 23.02.2026.	29.03.2026. – 03.04.2026.	01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн.

	10 кален.дн.	9 кален.дн.	9 кален.дн.	6 кален.дней	
2-9 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	2-7 классы: 01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн. 8 класс: 07.06.2026. – 31.08.2026. 86 кален.дн.

6. Резерв учебного времени:

Резерв учебного времени установлен из расчета одной недели в учебном году:

- 08,09 декабря 2025 г.;
- 11,12 марта 2026 г.;
- 15,16 мая 2026 г.

7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:

7.1. 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.

7.2. 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».

8. 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
приказом директора "Детская школа искусств №8"
от "30" октября 2025 г. №136/1

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №8" - структурное подразделение "Детская школа искусств №51" (п.Подюга)
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
"Живопись", "Декоративно-прикладное творчество"
на 2025 - 2026 учебный год

Месяцы	СЕНТЯБРЬ					ОКТАБРЬ					НОЯБРЬ					ДЕКАБРЬ				
	I четверть										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, ПА, 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
	Резерв учебного времени

	Дополнительные каникулы 1 класса
	Итоговая аттестация (8,9 классы)

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

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
«Детской школы искусств №8»
«30» октября 2025 года протокол № 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
«Детской школы искусств №8»
от 30 октября 2025 года № 136

**Календарный учебный график
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
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"»
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе" (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства культуры РФ от 1 октября 2018 г. N 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 159 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения по этой программе"
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. N 855 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программы в области изобразительного искусства "Дизайн" и сроку обучения по этой программе"

- Приказ Министерства культуры РФ от 12 декабря 2014 г. N 2156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой программе"

- 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 предпрофессиональных программ в области искусств:

Календарный учебный график составлен для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 2025 – 2026 учебном году:

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Дизайн»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение».

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 класс - 32 недели
			2-8 классы – 33 недели

4. Продолжительность учебных четвертей:

	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
1 класс	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 20.02.2026. 02.03.2026.-28.03.2026. 9 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.
2-8 классы	01.09.2025.- 25.10.2025. 8 уч.нед.	05.11.2025.- 30.12.2025. 7 уч.нед.4 уч.дн.	09.01.2026.- 28.03.2026. 10 уч.нед.4 уч.дн.	04.04.2026.- 25.05.2026. 6 уч.нед. 4 уч.дн.

5. Сроки и продолжительность каникул:

	Осенние	Зимние		Весенние	Летние
		основные	дополнит.		
1 класс	26.10.2025.- 04.11.2025. 10 кален.дн.	31.12.2025. – 08.01.2026. 9 кален.дн.	21.02.2026. – 01.03.2026. 9 кален.дн.	29.03.2026. – 03.04.2026. 6 кален.дней	01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн.

2-9 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	2-7 классы: 01.06.2026. – 31.08.2026. 92 кален.дн. 8 класс: 07.06.2026. – 31.08.2026. 86 кален.дн.

6. Резерв учебного времени:

Резерв учебного времени установлен из расчета одной недели в учебном году:

- 08,09 декабря 2025 г.;
- 11,12 марта 2026 г.;
- 15,16 мая 2026 г.

7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:

7.1. 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.

7.2. 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».

8. 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
приказом директора "Детская школа искусств №8"
от "30" октября 2025 г. №136

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №8" (п. Коноша, п. Ерцево)
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
"Фортепиано", "Народные инструменты", "Живопись", "Хореографическое творчество", "Хоровое
пение", "Дизайн", "Музыкальный фольклор"
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, ПА, ПЯ			
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
	Резерв учебного времени

	Дополнительные каникулы 1 класса
	Итоговая аттестация (8,9 классы)

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Программы учебных предметов разрабатываются и принимаются педагогическим советом детской школы искусств, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, утверждаются руководителем детской школы искусств.

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых образовательных технологий, методической целесообразности 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

7. Список методической литературы.

- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

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

5.1.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

**ПО.01.УП.01.
«Основы изобразительной грамоты и
рисование»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Рогозина К.С., преподаватель «Детской школы искусств №8»
структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2017г.

п.Коноша 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	6
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	7
1.6 Методы обучения	8
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	8
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	9
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	9
2.1 Учебно-тематический план	10
2.2 Содержание разделов и тем	13
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	39
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	40
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	42
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	43
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	44
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	44
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	45

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь базовой составляющей обязательной части предметной области «Художественное творчество» для последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»: «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит из двух разделов: «Графика» и «Цветоведение» - двух направлений в содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. Темы заданий продуманы, исходя из возрастных возможностей детей и минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные учащимися знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, что способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

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

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами (акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, фломастеры и др.), знакомство с выразительными средствами изобразительного искусства, формирование эстетического вкуса путем практической творческой деятельности. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

Данная программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» предназначена для учащихся, поступающих на отделение декоративно-прикладное искусство в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет.

Таким образом, программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» осваивается 3 года (1-3 классы). Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» при 3-летнем сроке обучения составляет 392 часа, из них: 196 часов – аудиторные занятия, 196 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	64	66	66	66	66	392
Вид промежуточной аттестации		Зачет		Зачет		Экзамен	

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Прикладное творчество» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью группы от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью группы от 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа).

1.5 Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» являются:

- 1) выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства;
- 2) формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;

3) формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Задачи учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»:

- формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.);
- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире;
- развитие творческого потенциала, художественно-творческих способностей детей (воображения, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти);
- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- репродуктивный (работа по образцам);
- практический (выполнение упражнений);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (вариантные поиски, эскизы, творческие задания);

- исследовательский (исследование свойств красок, а также возможностей других материалов);
- игровой (динамическая пауза и др.).

1.7 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 для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой, а также альбомами по изобразительному искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» содержит следующие разделы:

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

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

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» учитывает возрастные особенности учащихся, а также особенности развития их пространственного мышления.

Содержание программы включает следующие разделы:

- 1) «Графика»;
- 2) «Цветоведение».

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами (акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, фломастеры и др.), знакомство с выразительными средствами изобразительного искусства, формирование эстетического вкуса путем практической творческой деятельности, развитие образного мышления и воображения, внимания, наблюдательности, зрительной памяти учащегося.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			128	64	64
1. Раздел «Графика»					
1.1.	Многообразие линий в природе.	Урок	4	2	2
1.2.	Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.	Урок	4	2	2
1.3.	Выразительные возможности цветных карандашей.	Урок	4	2	2
1.4.	Техника работы пастелью.	Урок	4	2	2
1.5.	Орнамент. Виды орнамента.	Урок	8	4	4

1.6.	Орнамент. Декорирование конкретной формы.	Урок	4	2	2
1.7.	Кляксография.	Урок	4	2	2
1.8.	Пушистые образы. Домашние животные.	Урок	8	4	4
1.9.	Фактуры.	Урок	8	4	4
1.10.	Техника работы пастелью.	Урок	8	4	4
2. Раздел «Цветоведение»					
2.1.	Вводный урок «Чем и как рисует художник?»	Урок	4	2	2
2.2.	Цветовой спектр. Основные и составные цвета.	Урок	4	2	2
2.3.	Цветовые растяжки.	Урок	4	2	2
2.4.	Теплые и холодные цвета.	Урок	8	4	4
2.5.	Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет».	Урок	8	4	4
2.6.	Техника работы акварелью «мазками».	Урок	8	4	4
2.7.	Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге.	Урок	8	4	4
2.8.	Техника работы акварелью «сухая кисть».	Урок	4	2	2
2.9.	Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков.	Урок	8	4	4
2.10.	Творческое задание «Портрет мамы».	Урок	8	4	4
2.11.	Смешанная техника. Четыре стихии.	Урок	8	4	4

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			132	66	66
1. Раздел «Графика»					
1.1.	Противостояние линии. Характерные особенности линий.	Урок	8	4	4

1.2.	Работа с геометрическими формами. Применение тона.	Урок	4	2	2
1.3.	Стилизация.	Урок	8	4	4
1.4.	Абстракция.	Урок	8	4	4
1.5.	Текстура.	Урок	4	2	2
1.6.	Ритм.	Урок	4	2	2
1.7.	Симметрия. Пятно.	Урок	4	2	2
1.8.	Асимметрия.	Урок	4	2	2
1.9.	Линия горизонта. Плановость.	Урок	8	4	4
1.10.	Техника работы фломастерами и маркерами.	Урок	8	4	4
1.11.	Буквица. «Веселая азбука».	Урок	4	2	2
2. Раздел «Цветоведение»					
2.1.	Большой цветовой круг.	Урок	4	2	2
2.2.	Нюансы.	Урок	8	4	4
2.3.	Контрасты.	Урок	8	4	4
2.4.	Цвет в тоне.	Урок	4	2	2
2.5.	Ахроматические цвета.	Урок	4	2	2
2.6.	Локальный цвет и его оттенки.	Урок	4	2	2
2.7.	Плановость.	Урок	8	4	4
2.8.	Выделение композиционного центра посредством цвета.	Урок	8	4	4
2.9.	Условный объем. Освещенность предметов.	Урок	4	2	2
2.10.	Изучение нетрадиционных живописных приемов.	Урок	8	4	4
2.11.	Творческая композиция.	Урок	8	4	4

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			132	66	66
1. Раздел «Графика»					
1.1.	Равновесие.	Урок	4	2	2

1.2.	Статика. Динамика.	Урок	4	2	2
1.3.	Силуэт.	Урок	8	4	4
1.4.	Шахматный прием в декоративной графике.	Урок	8	4	4
1.5.	Перспектива.	Урок	8	4	4
1.6.	Стилизация животных	Урок	8	4	4
1.7.	Работа фломастерами (цветными карандашами).	Урок	8	4	4
1.8.	Пластика человека.	Урок	4	2	2
1.9.	Графическая композиция.	Урок	8	4	4
2. Раздел «Цветоведение»					
2.1.	Локальный цвет и его оттенки.	Урок	4	2	2
2.2.	Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном.	Урок	8	4	4
2.3.	Колорит. Нюансные или контрастные гармонии.	Урок	8	4	4
2.4.	Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов.	Урок	8	4	4
2.5.	Смешанная техника.	Урок	4	2	2
2.6.	Цвет в музыке.	Урок	4	2	2
2.7.	Психология цвета.	Урок	4	2	2
2.8.	Тематическая композиция.	Урок	8	4	4
2.9.	Тематическая композиция.	Урок	8	4	4
2.10.	Тематическая композиция.	Урок	8	4	4
2.11.	Тематическая композиция.	Урок	8	4	4

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

1. Раздел. «Графика».

1.1. Тема: «Многообразие линий в природе».

Цель: знакомство с разнообразием линий.

Понятие «линия». Виды линий: 1) по начертательному характеру, 2) по направлению, 3) по эмоционально-психологическому воздействию на человека. Освоение графического языка.

Задание: выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад и др.)

Материалы: формат $\frac{1}{2}$ А 4 (белый или тонированный), черный (серый, коричневый) фломастер или гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: выполнить 3-4 упражнения на характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.2. Тема: «Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна».

Цель: знакомство с выразительными средствами графической композиции (точка, линия, пятно).

Понятие «графика». Выразительные средства графической композиции. Понятия «точка», «линия», «пятно». Свойства точек, линий, пятен в графической композиции.

Задание: выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).

Материалы: формат А4, черный фломастер, гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза (пятно). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.3. Тема: «Выразительные возможности цветных карандашей».

Цель: знакомство с выразительными возможностями цветных карандашей.

Знакомство с цветными карандашами. Рисунки, выполненные карандашом с использованием штриха (например, рисунки Н. Чарушина к сказке Л. Куликова «Белочка-умелочка» и др.). Работа штрихом, пятном. Знакомство со смешиванием цветов при раскрашивании цветными карандашами. Знакомство с цветовыми переходами (цветовыми растяжками).

Приемы закрашивания цветными карандашами: тушевка и штриховка. Правила тушевки и штриховки.

Задание: выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, осенние листья и др.).

Материалы и инструменты: формат А 4, цветные карандаши.

Задание для самостоятельной работы: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.4. Тема: «Техника работы пастелью».

Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка).

История возникновения пастели. Пастель в русском изобразительном искусстве (И. Левитан, А. Серов, Б. Кустодиев, А. Бенуа, З. Серебрякова и др.). Разновидности пастели: «сухая», масляная, восковая. Художественные особенности пастели. Материалы, применяемые при рисовании пастелью (бумага для пастели, фиксаж и др.). Техники рисования пастелью: растушевка, штриховка, затирка и др.

Задание: выполнение эскизов пастелью (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка).

Материалы: пастельная бумага (формат А 4), пастель, фиксаж.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме «Пастель в русском изобразительном искусстве». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.5. Тема: «Орнамент. Виды орнамента».

Цель: знакомство с понятием «орнамент», с классификацией орнамента.

Понятие «орнамент». История возникновения и развития орнамента. Роль орнамента в жизни людей. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный. Типы орнамента: орнамент в

полосе, сетчатый и замкнутый орнамент. Орнамент вокруг нас. Композиция орнамента.

Задание: выполнение орнамента на тему: «Лоскутное одеяло», «Салфетка», «Скатерть».

Материалы: формат А 4, фломастеры или гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: создание орнаментов из геометрических элементов (круг, квадрат, ромб, треугольник и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.6. Тема: «Орнамент. Декорирование конкретной формы».

Цель: знакомство с правилами построения простого ленточного орнамента.

Ленточный орнамент. Ленточный орнамент: кайма, бордюр, фриз. Ритм в орнаменте. Ритмическая организация орнамента. Правила построения ленточного орнамента. Композиция орнамента.

Задание: выполнение эскиза ленточного орнамента шапочки, варежек и др.

Материалы: акварель, фломастеры, формат А 4.

Задание для самостоятельной работы: выполнение ленточного орнамента из геометрических элементов. Количество используемых элементов в раппорте: 4. Орнамент должен состоять из 4-6 раппортов в метрической последовательности. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.7. Тема: «Кляксография».

Цель: знакомство с понятием образность.

Понятия «образность». Рисование в технике кляксография.

Задание: создать пятно (кляксу) из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное и др.).

Материалы: формат А 4, тушь, гуашь, акварель, гелиевые ручки, трубочки для коктейля, вода в баночках, кисти, салфетки, пипетки, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: закрепление материала посредством дорисовывания пятен (связь формы пятна с образом). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.8. Тема: «Пушистые образы. Домашние животные».

Цель: знакомство с техникой работы в акварели «по-сырому», применение данной техники в творческих работах.

Техника акварель «по-сырому». Художники, работавшие акварелью «по-сырому» (А. Фонвизин и др.). Правила рисования в технике акварель «по-сырому».

Задание: рисование пушистых животных (кошка, белка, лиса, медведь и др.) в технике «по-сырому».

Использование формат А 4, тушь или акварель, гелиевые ручки, кисти, губка, салфетки.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме «Акварель «по-сырому» в русском изобразительном искусстве». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.9. Тема: «Фактуры».

Цель: знакомство с понятием «фактура» в живописи, с материальностью окружающего мира средствами графики.

Фактура в живописи.

Выполнение упражнений – зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки и др.).

Задание: выполнение рисунка (например, пенек с грибами, морские камушки с водорослями), передавая фактуру.

Материалы: формат А4, черный фломастер, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: изображение мха, камней, коры деревьев. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.10. Тема: «Техника работы пастелью».

Цель: дальнейшее формирование навыков работы с пастелью.

Многосторонность рисования пастелью: рисунок кончиком пастели, использование края пастели, штриховка и пересекающаяся штриховка, растушевка, лессировка, покрытие краской, украшение пастелью, посыпание пастелью, смешанные техники (акварель и масляная пастель, гуашь и масляная пастель, сграффито и др.).

Выполнение зарисовок с натуры (мех, перья и т.д.).

Задание: выполнение творческой работы в технике пастель на тему «Животные севера». (Передача фактуры меха животных, перьев птиц).

Материалы: пастельная бумага (формат А 4), пастель, фиксаж.

Задание для самостоятельной работы: выполнение рисунка домашнего животного в технике «пастель».

2. Раздел. «Цветоведение».

2.1. Тема: «Вводное урок «Чем и как рисует художник?»

Цель: знакомство с материалами и рабочими инструментами художника, их свойствами и правильным использованием, знакомство с живописными жанрами.

Материалы и инструменты художника (бумага, картон, холст, карандаши, ластик, кисти, палитра, мольберт, этюдник, краски (акварельные, гуашевые и др.) и т.д.). Организация рабочего места. Техника безопасности.

Рисование контурной линией (картины Т. Марковцевой).

Рисование графическими материалами: простым карандашом; пером и тушью (И. Шишкин «Пейзаж», Рембрандт «Крестьянская хижина» и др.); акварелью и тушью; цветными карандашами; фломастерами; углем («Портрет Элеоноры Дузе» И.Е. Репин и др.); сангиной (рисунки сангиной Леонардо да Винчи); сангиной и углем; шариковыми ручками (рисунки шариковой ручкой художницы Sarah Esteje; художника Juan Francisco Casas и др.); мелом; пастелью («Голубые танцовщицы» Э. Дега и др.); акварелью;

гуашью (Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка», А. Бенуа «Прогулка короля» и др.). техники и приемы работы графическими материалами.

Свойства художественных материалов (акварель, гуашь и др.)

Понятие «живопись». Жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический, бытовой, батальный и др.

Задание: выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, заливок.

Материалы: формат А 4, простые карандаши, акварель, гуашь, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение тональной растяжки простым карандашом; выполнение акварельной заливки. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.2. Тема: «Цветовой спектр. Основные и составные цвета».

Цель: знакомство с понятием «цветовой круг», последовательностью спектрального расположения цветов; с основными и составными цветами, теплыми и холодными цветами, хроматическими и ахроматическими цветами, основными характеристиками цвета.

Понятие «цвет». Понятия «основные цвета», «составные цвета». Последовательность спектрального расположения цветов. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Основные характеристики цвета (светлота, цветовой тон, насыщенность).

Выполнение упражнений на получение составных цветов (оранжевый, зелёный, фиолетовый).

Задание: выполнение эскизов (например, радужные игрушки, зонтик, парашют и др.).

Материалы: акварель, формата А4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: закрепление пройденного материала, изображение радуги. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.3. Тема: «Цветовые растяжки».

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, затемнение).

Цветовые растяжки. Техника выполнения цветовой растяжки гуашью. Техника выполнения цветовой растяжки акварелью. Применение техники цветowych растяжек.

Выполнение упражнений на цветовые растяжки гуашью и акварелью.

Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Гусеница» и др.).

Материалы: акварель, гуашь, формата А4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение цветowych растяжек акварелью, гуашью. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.4. Тема: «Теплые и холодные цвета».

Цель: закрепление понятий «теплые цвета», «холодные цвета»; знакомство с палитрой тёплых и холодных цветов и с их особенностями как средств выражения.

Цветовой круг. Деления цветового круга на теплые и холодные цвета. Значение теплых и холодных цветов.

Задание: выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости» и др.

Материалы: акварель, формат А 4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: изображение пера волшебной птицы в теплой или холодной цветовой гамме (по выбору учащегося). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.5. Тема: «Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»».

Цель: знакомство с техникой работы акварелью «вливание цвета в цвет», развитие и совершенствование навыков работы акварелью.

История акварельной техники. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Применение техники работы акварелью «вливание цвета в цвет».

Выполнение упражнений техники работы акварелью «вливание цвета в цвет».

Задание: выполнение этюдов (например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»)), используя технику работы акварелью «вливание цвета в цвет».

Материалы: акварель, формат А4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: закрепление пройденного материала, выполнение упражнений техники работы акварелью «вливание цвета в цвет». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.6. Тема: «Техника работы акварелью «мазками»».

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью; знакомство с техникой работы акварелью «мазками».

Техника наложения различных мазков акварелью. Применение техники работы акварелью «мазками».

Выполнение этюдов-упражнений пестрых перьев с натуры.

Задание: выполнение творческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба» и др.).

Материалы: акварель, формат А 4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: знакомство и подбор репродукций художников, работавших в технике работы акварелью «мазками» (В. Ван-Гог и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.7. Тема: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге.

Цель: развитие и совершенствование навыков работы акварелью; знакомство с техникой работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге.

Приемы работы с акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. Применение техники работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге.

Задание: выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр и др.) в технике работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге.

Материалы: формат А4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: закрепление пройденного материала, выполнение этюда с натуры (например, домашний цветок и др.) в технике работы акварелью «по-сырому». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.8. Тема: «Техника работы акварелью «сухая кисть»».

Цель: развитие и совершенствование навыков работы акварелью; знакомство с техникой работы акварелью «сухая кисть».

Применение техники работы акварелью «сухая кисть». «Сухая кисть» в акварельной живописи.

Задание: выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д) в технике работы акварелью «сухая кисть».

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение этюда «Летний луг» в технике работы акварелью «сухая кисть». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.9. Тема: «Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков».

Цель: знакомство с техникой работы гуашью,

Гуашь. Типы гуаши. Свойства гуаши и особенности цвета. Кисти для гуаши и техники нанесения мазков. Техники гуашевой живописи (лессировка, пастозная техника, сграффито, смешанные техники).

Цвет как художественно-выразительное средство живописи.

Упражнение на составление оттенков белого цвета путем смешивания с различными цветами.

Задание: выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди» и др.) гуашью.

Материалы: пастельная бумага (формат А 4), гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнить рисунок снеговика гуашью на темной пастельной бумаге.

2.10. Тема: «Творческое задание. «Портрет мамы»».

Цель: знакомство с жанром живописи «портрет»; формирование навыков рисования портрета.

Портрет. История развития портретного жанра. История портрета в России. Виды портрета. Последовательность рисования погрудного портрета.

Задание: выполнение погрудного портрета (например, портрет мамы, бабушки, сестры). Использование техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4).

Задание для самостоятельной работы: знакомство с жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.) – подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.11. Тема: «Смешанная техника. Четыре стихии».

Цель: учить применять разные техники и технологии в одной композиции.

Смешанная техника рисования. Смешанная техника в живописи. Варианты смешанных техник (восковые мелки и акварель, витражные краски и акварель, акварель и тушь, акварель и пастель, акварель и цветные карандаши и др.).

Задание: выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Задание для самостоятельной работы: выполнение творческой работы в смешанной технике (акварель и восковые елки) на заданную тему (например,

«Морское дно» и др.) в формате А4. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

Второй год обучения.

1. Раздел. «Графика».

1.1. Тема: «Противостояние линии. Характерные особенности линий».

Цель: дальнейшее знакомство с разнообразием линий в природе и их особенностями.

Разнообразие линий в природе. Пластика линий.

Задание: выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун и др.).

Материалы: формат А 4, белая и черная гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений на передачу различного характера линий (колкая, плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.). с помощью графитного карандаша. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.2. Тема: «Работа с геометрическими формами. Применение тона».

Цель: изучение плоских форм с тональным разбором.

Понятия «геометрическая форма». Анализ геометрической формы предмета. Тон и тональные отношения.

Задание: выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.)

Материалы: формат $\frac{1}{2}$ А 4, простой карандаш.

Задание для самостоятельной работы: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.3. Тема: «Стилизация».

Цель: формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в пластичную.

Стилизация. Принципы стилизации. Стилизация формы графическими средствами.

Преобразование геометризированной формы в пластичную.

Выполнение упражнения-наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания (форма декорируется простым орнаментом).

Материалы: формат А 4, фломастеры, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: изображение геометрического и пластического рисунка одного и того же предмета быта. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.4. Тема: «Абстракция».

Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую, работать над цельностью образа.

Абстракционизм в искусстве.

Преобразование пластической формы в геометризированную.

Задание: выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, косолапый мишка, мышка-норушка и др.). Сначала преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационного персонажа), а после предлагает выполнить образ из геометрических форм, разных по размеру и характеру.

Материалы: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с образами героев детских книг – подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.5. Тема: «Текстура».

Цель: развитие художественных способностей, воспитание внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка.

Понятия «текстура», «фактура». Природные фактуры (дерево, песок, вода, кожа, шерсть и др.). Фактуры, созданные человеком (кирпич, резина, металл, и др.). Использование текстуры в народном творчестве (русский лубок). Фактура, текстура в живописи.

Задание: выполнение зарисовок природных форм с натуры (например, ракушка, снежинка, перо, паутинка и др.).

Материалы: формат А4, гелиевые ручки, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: наблюдение за природными формами, выполнение фотографий собственных наблюдений. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.6. Тема: «Ритм».

Цель: знакомство с понятием ритма в композиции.

Понятие «ритм». Ритм в изобразительном искусстве. Акцент. Ритмичная композиция. Составление ритмической закономерности в композиции. Ритм в природе.

Выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры.

Задание: выполнение композиции из цветов, сухих растений и т.д.

Материалы: формат А4, фломастеры, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: подбор примеров ритмических композиций (из журналов, газет и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.7. Тема: «Симметрия. Пятно».

Цель: знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как выразительного средства композиции.

Понятия «симметрия», «ось симметрии». Симметричные предметы.

Пятно как выразительное средство композиции. Передача симметрии в композиции. Симметрично построенные композиции («Тайная вечеря», «Мадонна в гроте» Леонардо да Винчи; «Богатыри» В. Васнецов и др.). Статика и динамика в композиции.

Задание: выполнение копий и зарисовок с натуры симметричных предметов (например, листья, деревья, насекомые и др.).

Материалы: формат А4, гелиевые ручки, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: вырезание симметричного изображения из черной бумаги. Вырезанные изображения вклеить в альбом. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.8. Тема: «Асимметрия».

Цель: знакомство с понятием «асимметрия», асимметрией в природе.

Понятия «асимметрия». Асимметрия в природе. Асимметричные композиции. Статика и динамика в композиции.

Задание: выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, фонарик, и др.).

Материалы: формат А 4, гелиевые ручки, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: фотографирование предметов асимметричной формы.

1.9. Тема: «Линия горизонта. Плановость».

Цель: знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в пейзаже.

Понятие «линия горизонта». Основные средства построения планового изображения (плановость, законы линейной перспективы).

Понятие «пейзаж». Пейзаж в русском искусстве живописи (С. Щедрин, В. Поленов, И. Шишкин, В. Серов и др.). Виды пейзажа. Плановость в пейзаже.

Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами.

Материалы: гелиевая ручка, формат А4.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с творчеством русских художников, работающих в жанре «пейзаж» - подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.10. Тема: «Техника работы фломастерами и маркерами».

Цель: знакомство с техниками работы фломастерами и маркерами.

Фломастеры. Правила рисования фломастерами. Техника рисования фломастерами. Техника рисования маркерами. Скетч.

Задание: выполнение эскиза-образа (например, волшебный цветок, улитка) с помощью фломастеров / маркеров. Создание декоративного образа.

Материалы: формат А 4, гелиевые ручки, фломастеры, маркеры.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений фломастерами на различные техники (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.11. Тема: «Буквица. «Веселая азбука»».

Цель: знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной графики – буквицы.

Книжная графика. Буквица. История появления буквицы. Художники книги (И. Билибин, М.В. Добужинский, В.А. Фаворский, Т. Маврина и др.)

Задание: выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные особенности буквы.

Материалы: формат А 4, фломастеры, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б. Захадер).

2. Раздел. «Цветоведение».

2.1. Тема: «Большой цветовой круг».

Цель: знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами; знакомство с понятием «тепло-холодность цвета».

Цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. Хроматические и ахроматические цвета. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. «Тепло-холодность» цвета.

Задание: выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-гномы» и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в пределах одного цвета. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.2. Тема: «Нюансы».

Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок».

Понятия «локальный цвет», «оттенок». Цветовой нюанс. Многообразие оттенков цвета.

Выполнение этюдов с натуры (например, ветка рябины, виноград, и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков или др. предметов в пределах одного цвета.

2.3. Тема: «Контрасты».

Цель: знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усиливать» друг друга.

Понятие «контраст». Виды контрастов (по цвету, по тону, по фактуре, по форме, по размеру). Контрастные пары цветов.

Задание: выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (например, фрукты, игрушки на полке и др.).

Материалы: формат А 4, акварели, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнить упражнение-аппликацию «Пары контрастных цветов. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.4. Тема: «Цвет в тоне».

Цель: знакомство с понятием «тон».

Понятие «тон». Тон в живописи. Тональная растяжка и приемы ее выполнения.

Задание: выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с поросятами»).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнить упражнение на растяжку двух цветов. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.5. Тема: «Ахроматические цвета».

Цель: знакомство с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их составления.

Понятия «ахроматические цвета», «светлота». Техника живописи «Гризайль».

Задание: выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три котенка» и др.) в технике гризайль.

Материалы: формат А 4, гуашь черного и белого цвета, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор материала на тему: «Искусство черно-белой фотографии». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.6. Тема: «Локальный цвет и его оттенки».

Цель: развитие у учащихся способности видения градаций цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков.

Понятия «локальный цвет», «оттенок». Цветовой нюанс. Многообразие оттенков цвета. Цвет в произведениях живописи.

Задание: выполнение композиции (например, «Осенние листья», «Цветы на клумбе» и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнения «Лоскутное одеяло». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.7. Тема: «Плановость».

Цель: повторить законы композиции в пейзаже (плановость, равновесие, композиционный центр).

Законы композиции в пейзаже. Виды пейзажа.

Задание: выполнение этюда пейзажа (например, морской, горный, лесной), соблюдая законы композиции.

Материалы: формат А4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж» - подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.8. Тема: «Выделение композиционного центра посредством цвета».

Цель: знакомство с понятием «доминанта», «акцент».

Композиция. Основные законы композиции. Правила и приемы композиции. Средства композиции. Выделение центра композиции. Доминанта. Акцент.

Задание: выполнение этюда с натуры (например, «Дары природы» и др.) с выделением доминанты.

Материалы: формат А 4, акварель или гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение аппликации из геометрических форм с доминантой и акцентом. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.9. Тема: «Условный объем. Освещенность предметов».

Цель: формирование навыков передавать свет посредством цвета.

Освещение, как средство выявления объема. Градация светотени, понятиями: «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».

Задание: выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы быта, и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: сделать фотографии освещенных объектов. Выполнение упражнений: круглая форма (рисунок яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная форма (игрушка, человечек). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.10. Тема: «Изучение нетрадиционных живописных приемов».

Цель: знакомство с новыми живописными техниками и их возможностями; освоение новых живописных техник.

Знакомство с живописными техниками: набрызг, монотипия, кляксография, использование акварели и соли.

Задание: выполнение рисунков в нетрадиционных живописных техниках: набрызг (например, «Салют» и др.); использование акварели и соли («Звездное небо», «Созвездия зодиака» и др.), монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зима»), кляксография («Лунные цветы» и др.).

Материалы: формат А4, акварель, гуашь, тушь, кружева, гелиевые ручки, зубная щетка, кисти и др.

Задание для самостоятельной работы: закрепление пройденного материала – выполнение композиции в нетрадиционной живописной технике (по выбору учащегося). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.11. Тема: «Творческая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной тематической композицией.

Задание: выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.) с применением нетрадиционной живописной технике. Использование материалов на выбор учащихся, формата А4.

Задание для самостоятельной работы: изучение аналогов композиций – подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

Третий год обучения

1. Раздел. «Графика».

1.1. Тема: «Равновесие».

Цель: знакомство с понятием равновесная композиция.

Равновесие в композиции. Передача равновесия в композиции.

Задание: выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов.

Материалы: формат А 4, гелиевая ручка, черный фломастер.

Задание для самостоятельной работы: поиск равновесных композиций в журналах, книгах и др. – подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.2. Тема: «Статика. Динамика».

Цель: знакомство с понятиями «статика», «динамика».

Понятия «статика», «динамика» в композиции. Правила передачи «статики» и «динамики» в композиции.

Задание: выполнение статичной и динамичной композиции.

Материалы: формат А 4, гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: поиск статичных и динамичных композиций в журналах, книгах и др. подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.3. Тема: «Силуэт».

Цель: знакомство с понятием «силуэт».

Понятие «силуэт». Искусство силуэта: история возникновения и развития. Силуэт в декоративно-прикладном искусстве. Понятие «оверлеппинг».

Задание: создание композиции декоративного натюрморта в технике оверлеппинг.

Материалы: формат А 3, черный фломастер.

Задание для самостоятельной работы: выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное (например, рыбка в аквариуме, грибы в банке и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.4. Тема: «Шахматный прием в декоративной графике».

Цель: знакомство с шахматным приемом в декоративной графике.

Основные приемы декоративной графики. Шахматный прием в декоративной графике.

Задание: выполнение композиции (например, «В шахматной стране» и др.).

Материалы: формат А 4, черный фломастер.

Задание для самостоятельной работы: выполнение упражнений различных видов шахматных сеток. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.5. Тема: «Перспектива».

Цель: знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и др.).

Виды перспективы города: фронтальная, «вид сверху» и др. Правила перспективы. Пропорциональные отношения.

Задание: копирование архитектурных образов (замки, город и др.).

Материалы: формат А 4, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с разными городами по фотографиям, книжным иллюстрациям, открыткам – подбор

иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.6. Тема: «Стилизация животных».

Цель: дальнейшее знакомство с понятием «стилизация».

Понятие «стилизация». Принципы стилизации. Стилизация животных.

Задание: выполнение рисунка стилизованного животного (могут быть поиски образов животных к басням И.А. Крылова). На одном формате изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же животного.

Материалы: формат А 4, гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: выполнение модели животного из пластилина.

1.7. Тема: «Работа фломастерами (цветными карандашами)».

Цель: развитие умения стилизации живых форм.

Понятие «стилизация». Принципы стилизации. Стилизация животных.

Техники работы фломастерами, цветными карандашами.

Задание: выполнение эскиза (например, образ Царевны лягушки и др.).

Материалы: формат А 4, цветные карандаши, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: поисковые зарисовки деталей персонажа (глаза, лапы, детали костюма и др.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.8. Тема: «Пластика человека».

Цель: знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры человека, фигуры человека в движении.

Пропорции фигуры человека. Схемы построения фигуры человека. Схемы построения фигуры человека в движении.

Задание: выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Акробаты» и др.).

Материалы: формат А 4, гелиевые ручки, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: подбор фотографий или др. изображений людей в движении. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.9. Тема: «Графическая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной графической композицией.

Задание: выполнение композиции (например, «В окне и за окном», «Микромир», «Фонтаны», «Славянские мифологические образы» (птица Феникс, Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка).

Материалы: формат А 4, гелиевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: поиск подготовительного материала для творческой композиции, выполнение композиционных поисков. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2. Раздел. «Цветоведение».

2.1. Тема: Локальный цвет и его оттенки.

Цель: повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие оттенков одного цвета.

Понятия «локальный цвет», «оттенок». Цветовой нюанс. Многообразие оттенков цвета.

Задание: выполнение иллюстраций (например, иллюстрации разноцветных сказок Л. Яхнина).

Материалы: формат А 3, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение абстрактной аппликации из кусочков ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листопад и др.).

2.2. Тема: «Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном».

Цель: знакомство с понятием «тональный контраст».

Тональный контраст. Выделение тоном главного пятна композиции.

Задание: выполнение эскизов (например, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный пейзаж», «Силуэт цветка в окне» и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: копирование образцов, предложенных преподавателем. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.3. Тема: «Колорит. Нюансные или контрастные гармонии».

Цель: формирование знаний о нюансных цветах; знакомство с понятием «пары нюансных цветов» большого цветового круга; формирование знаний о дополнительных цветах.

Колорит. Нюансные цвета. Нюансные гармонии цветов. «Пары нюансных цветов» большого цветового круга. Основные и дополнительные цвета. Контрастные гармонии цветов.

Задание: выполнение эскиза витража (например, «Жар – птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки» и др.).

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор материала о технике витража. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.4. Тема: «Цветовые гармонии в пределах 2-3-х цветов».

Цель: формирование навыков использования ограниченной палитры цветов в создании композиции.

Цветовая гармония.

Задание: выполнение эскиза афиши, флаера.

Использование формата А4, акварели, гуаши.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекламной продукции – подбор иллюстративного материала. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.5. Тема: «Смешанная техника».

Цель: формирование умения целесообразно использовать технику, согласно задуманному образу.

Смешанные техники рисования.

Задание: выполнение эскиза композиции (например, «Замороженное оконце» и др.)

Материалы: формат А 4, акварель, воск (восковая свеча), соль, гелиевые карандаши с блеском, цветные контуры, гелиевые ручки и др.

Задание для самостоятельной работы: фотографирование морозных узоров.

2.6. Тема: «Цвет в музыке».

Цель: развитие абстрактного мышления.

Синестезия. Микалоюс Константинас Чюрлёнис («Соната весны», «Соната солнца», «Лес», «Море»). Клод Дебюсси.

Задание: прослушивание музыкальных произведений П.И. Чайковского «Времена года», «Вальс цветов», выполнение ассоциативных цветowych композиций.

Материалы: формат А 4, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы: оформить конверт для диска «Карнавал животных» К. Сен-Санс.

2.7. Тема: «Психология цвета».

Цель: знакомство с психологическими характеристиками цвета на примере цветowych карт Люшера.

Психология цвета. Влияние цвета на человека.

Тест Люшера.

Задание: выполнение эскизов образов положительных или отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.).

Материалы: использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель), кисти.

Задание для самостоятельной работы: тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.8. Тема: «Тематическая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной тематической композицией.

Задание: выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «Праздник», «Каникулы» и др.).

Материалы: использования формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель), кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор подготовительного материала к сюжетной композиции («Праздник», «Каникулы» и др.), выполнение композиционных поисков. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.9. Тема: «Тематическая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной тематической композицией.

Задание: выполнение сюжетной композиции (например, «Зоопарк», «Человек и животное» и др.).

Материалы: использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель), кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор подготовительного материала к сюжетной композиции («Зоопарк», «Человек и животное» и др.), выполнение композиционных поисков. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.10. Тема: «Тематическая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной тематической композицией.

Задание: выполнение сюжетной композиции (например, «Театр» и др.).

Материалы: использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель), кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор подготовительного материала к сюжетной композиции («Театр» и др.), выполнение

композиционных поисков. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.11. Тема: «Тематическая композиция».

Цель: формирование умения работать над сложной тематической композицией.

Задание: выполнение сюжетной композиции (например, «Путешествие» и др.).

Материалы: использование формата любого размера, материалов на выбор (гуашь, акварель), кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор подготовительного материала к сюжетной композиции («Путешествие» и др.), выполнение композиционных поисков. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»:

- 1) знание различных видов изобразительного искусства;
- 2) знание основных жанров изобразительного искусства;
- 3) знание основ цветоведения;
- 4) знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
- 5) знание основных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- 6) умение работать с различными материалами;

- 7) умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
- 8) навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- 9) навыки передачи формы, характера предмета;
- 10) наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- 11) наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: 1) за фантазию, 2) за композицию, 3) за технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид аттестации – экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». На экзамене учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Путешествие»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

Критерии оценки. Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«Фантазия» - оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания:

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;

«4» (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

«3» (удовлетворительно) – использование готового решения (срисовывание с образца).

«Композиция» - предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.):

«5» (отлично) – все параметры соблюдены; в случае незначительных ошибок учащемуся предлагается исправить недочеты самостоятельно (при самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается);

«4» (хорошо) – имеются незначительные ошибки;

«3» (удовлетворительно) – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.

«Техника исполнения» - предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы:

«5» (отлично) — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

«4» (хорошо) – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

«3» (удовлетворительно) – работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (проведение экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий (2 академических часа), которые выполняются в форме домашних заданий (подбор иллюстративного материала, упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов). Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 – 176с.
3. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272с.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 1991.
5. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991.
6. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2008.

7. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 206 с.
8. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996.
9. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
11. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы / Пер. с англ. Т.М. Котельниковой. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 638 с.
12. 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.
13. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов / авт.-сост. В. Надеждина. – Минск: Харвест, 2010.
14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., Академия, 2008.
15. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002.
16. Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие / С.В. Фиталева, Д.А. Барабошина. – М.: Академия, 2010. – 216 с.
17. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000. – 96 с.

7.2 Список учебной литературы

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009.
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 М.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008.
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006.
6. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 1998.
7. Искусство и ты. Учебник для 1 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 1998.
8. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006.
9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 е.: цв. ил.
10. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2009.
11. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. – М.: АСТ Слово, 2010.

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Программы учебных предметов разрабатываются и принимаются педагогическим советом детской школы искусств, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, утверждаются руководителем детской школы искусств.

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых образовательных технологий, методической целесообразности 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

7. Список методической литературы.

- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

Рабочие программы учебных предметов являются неотъемлемой частью программы «Декоративно-прикладное творчество» и включены в Приложение 3.

5.2.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.02. «Прикладное творчество»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Рогозина Кристина Сергеевна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2017г.

п.Коноша,2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	6
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	7
1.6 Методы обучения	8
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	9
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	9
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	10
2.1 Учебно-тематический план	11
2.2 Содержание разделов и тем	14
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	44
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	44
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	45
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	47
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	47
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	47
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	50

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Прикладное творчество» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь базовой составляющей обязательной части предметной области «Художественное творчество» для последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»: «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах (бумага, текстиль, глина, береста, природные материалы (лыко, солома и др.)), техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к русской народной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности.

В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную

плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративно-прикладного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире и фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел (лепка из глины, плетение из бересты, роспись по дереву, тряпичная кукла и др.) также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Данная программа учебного предмета «Прикладное творчество» предназначена для учащихся, поступающих на отделение декоративно-прикладное искусство в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Прикладное творчество» осваивается 3 года (1-3 классы). Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа, из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	49,5	49,5	49,5	49,5	294
Вид промежуточной аттестации		Просмотр учебных творческих работ		Просмотр учебных творческих работ		Просмотр учебных творческих работ	

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа, самостоятельная работа – 1 час в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Прикладное творчество» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью группы от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью группы от 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа).

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Прикладное творчество» являются:

1) выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства;

2) формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;

3) формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Задачи учебного предмета «Прикладное творчество»:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в различных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
- развить интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к русским народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, сотворчество.

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Прикладное творчество» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация изделий, методических пособий, иллюстраций);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- репродуктивный (работа по образцам);
- практический (выполнение упражнений);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (вариантные поиски, эскизы, импровизация при выполнении изделий);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, волокон и тканей, бересты, а также возможностей других материалов);
- игровой (динамическая пауза и др.).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

- 1). Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
- 2). Освоение приемов работы в материале.
- 3). Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

1.7 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 для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Прикладное творчество» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Прикладное творчество» содержит следующие разделы:

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

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

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

Содержание программы учебного предмета «Прикладное творчество» включает следующие основные разделы:

- 1). Работа с бумагой.
- 2). Традиционные виды росписи.
- 3). Текстиль.
- 4). Игрушка в различных техниках и материалах.

Содержание программы учебного предмета «Прикладное творчество» направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			96	32	64
Раздел 1. «Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа»					
1.1.	Вводный урок.	Урок	3	1	2
1.2.	Букет цветов.	Урок	6	2	4
1.3.	Осенние листочки.	Урок	3	1	2
1.4.	Пейзаж-настроение.	Урок	6	2	4

1.5.	Сказка.	Урок	6	2	4
Раздел 2. «Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись»					
2.1.	Филимоновская роспись.	Урок	6	2	4
2.2.	Копирование образца.	Урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа «Праздничное гуляние».	Урок	6	2	4
Раздел 3. «Текстиль. Ткачество»					
3.1	История ткацкого ремесла.	Урок	3	1	2
3.2.	Основные технические приемы ткачества.	Урок	6	2	4
3.3.	Копирование гобелена.	Урок	6	2	4
3.4.	Значение колорита в работе над гобеленом.	Урок	3	1	2
3.5.	Выполнение эскиза гобелена.	Урок	6	2	4
3.6.	Пояс «на игле».	Урок	6	2	4
Раздел 4. «Игрушка в различных техниках и материалах»					
4.1.	Каргопольская глиняная игрушка. Свистулька.	Урок	6	2	4
4.2.	«Гриб – игрушка из ваты».	Урок	6	2	4
4.3.	Колокольчик (папье-маше).	Урок	6	2	4
4.4.	Матрешка.	Урок	6	2	4
4.5.	Игрушка – погремушка из бересты.	Урок	3	1	2

Второй год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. «Работа с бумагой. Коллаж»					
1.1.	Натюрморт.	Урок	6	2	4
1.2.	Мир, в котором я живу.	Урок	6	2	4
1.3.	Открытка.	Урок	6	2	4
1.4.	Зима в городе.	Урок	9	3	6
Раздел 2. «Традиционные виды росписи. Гжель».					
2.1.	Гжель.	Урок	3	1	2

2.2.	Гжель. Выполнение копии.	Урок	6	2	4
2.3.	Гжель. Создание композиции	Урок	9	3	6
Раздел 3. «Текстиль. Кружево и вышивка»					
3.1.	Кружево и вышивка в русском традиционном костюме.	Экскурсия	3	1	2
3.2.	История кружевоплетения на коклюшках в России.	Урок	3	1	2
3.3.	Вологодское кружево. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки.	Урок	3	1	2
3.4.	Вологодское кружево. Копирование образцов.	Урок	6	2	4
3.5.	Творческая работа «Дерево».	Урок	6	2	4
3.6.	Искусство вышивки.	Урок	3	1	2
3.7.	Традиционная вышивка Русского Севера. Вышивальный шов «роспись».	Урок	6	2	4
3.8.	Вышивка птицы-павы.	Урок	6	2	4
Раздел 4. «Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (льняная кудель, лыко, солома, листья кукурузы и др.)»					
4.1.	Кукла «Плодородие».	Урок	3	1	2
4.2.	Кукла «Берегиня».	Урок	6	4	2
4.3.	Птица Счастья.	Урок	3	1	2
4.4.	Солнечный конь.	Урок	3	1	2

Третий год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. «Работа с бумагой. Способы создания фактуру на бумаге. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование»					
1.1.	Способы создания	Урок	3	1	2

	фактуры на бумаге.				
1.2.	Мраморирование.	Урок	3	1	2
1.3.	Конструирование объемной формы «Волнистый шар».	Урок	3	1	2
1.4.	Елка объемная.	Урок	9	3	6
1.5.	Бумажная бижутерия.	Урок	9	3	6
Раздел 2. «Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Мезенская роспись)»					
2.1.	Роспись по дереву.	Урок	3	1	2
2.2.	Мезенская роспись по дереву. Выполнение копии.	Урок	6	2	4
2.3.	Роспись разделочной доски (мезенская роспись).	Урок	21	7	14
Раздел 3. «Текстиль. Способы декорирования ткани»					
3.1.	Печать на ткани. Роспись тканей.	Урок	3	1	2
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента.	Урок	3	1	2
3.3.	Печать на ткани растительного орнамента.	Урок	3	1	2
3.4.	Батик. Свободная техника росписи.	Урок	9	3	6
3.5.	Техника росписи «Холодный батик».	Урок	12	4	8
Раздел 4. «Игрушка в различных техниках и материалах. Русская народная тряпичная игрушка»					
4.1.	Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик»».	Урок	3	1	2
4.2.	Кукла «Северная Берегиня.	Урок	3	1	2
4.3.	«Кукла на ложке» (традиционная тряпичная кукла Архангельской губернии).	Урок	3	1	2

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

1. Раздел. «Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа»

1.1. Тема: «Вводный урок».

Цель: знакомство с учебным предметом «Прикладное творчество», разделом «Работа с бумагой»; знакомство с материалом – бумагой; знакомство с понятиями «аппликация», «коллаж».

Учебный предмет «Прикладное творчество». История создания бумаги. Производство бумаги. Свойства бумаги. Виды бумаги, применяемые в творчестве (цветная бумага, копировальная, писчая, акварельная бумага, рисовая, гофрированная, крепированная, рельефная, бархатная, упаковочная бумага, фоамиран (резиновая бумага), термотрансферная бумага и др.). Техники работы с бумагой и декорирование бумагой (бумажная аппликация, торцевание, мозаика, плетение, перфорирование, кардмейкинг, скрапбукинг, бумажная пластика, бумажноскульптурная пластика, бумажная графика, форматное конструирование из бумаги, оригами, киригами, монетами, кусудамы, квиллинг (бумажная филигрань), пейперкрафт, пергамано (Парчмент Крафт), плетение из газетных трубочек, декупаж, скрапбукинг, сборное бумажное моделирование, бумажный дизайн, папье-маше, мидзухики, декоративно-художественное вырезание и др.).

Освоение работы с бумагой. Аппликация с элементами коллажа. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение декоративной композиции «Дерево-рука». Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается.

Цель: знакомство с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения.

Материалы и инструменты: картон, цветная бумага, пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: придумать и выполнить декоративную композицию с использованием отпечатков рук на тему: «Веселые осьминожки». Материалы и инструменты: гуашь, акварель, формат А 3, кисти, ножницы.

1.2. Тема: «Букет цветов».

Цель: знакомство с мозаикой как виде монументального и декоративно-прикладного искусства; знакомство с техникой мозаичной аппликации.

Мозаика – вид монументального и декоративно-прикладного искусства. История возникновения мозаики. Мозаика в России. Мозаики М. В. Ломоносова.

Задание: выполнение композиции «Букет цветов» из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции.

Материалы и инструменты: картон, цветная бумажная мозаика, клей.

Задание для самостоятельной работы: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3.Тема: «Осенние листочки».

Цель: знакомство с понятиями «простая и сложная форма», «симметрия и асимметрия».

Задание: сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб, и др.), выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах.

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, коллекция осенних листьев, шаблоны листьев, декоративные маркеры.

Задание для самостоятельной работы: используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга». Материалы и инструменты: цветная мозаичная бумага, картон (формат А 5).

1.4. Тема: «Пейзаж-настроение».

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих занятиях.

Понятие «пейзаж».

Задание: выполнение композиции на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен.

Материалы и инструменты: работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картоне формат А 4.

Задание для самостоятельной работы: прочитайте русские народные сказки, героями которых являются животные.

1.5. Тема: «Сказка».

Цель: познакомить с анималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве.

Понятие «анималистический жанр». Анималистический жанр в декоративно-прикладном искусстве. Изображение животного.

Задание: выполнение иллюстрации к русской народной сказке (по выбору учащегося), героями которой являются животные, в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного.

Материалы и инструменты: цветная бумага, цветной картон, клей.

Задание для самостоятельной работы: подготовить информацию на тему: «Глиняная игрушка: центры изготовления в России». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2. Раздел. «Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись».

2.1. Тема: «Филимоновская роспись».

Цель: знакомство с филимоновской росписью.

История филимоновской игрушки. Значение филимоновской игрушки. Знакомство с росписью филимоновской игрушки: орнаментальные мотивы, виды узоров и их символика. Технология росписи филимоновской игрушки. Особенности филимоновской игрушки. Филимоновская игрушка: образы и сюжеты. Производство филимоновской игрушки. Музей «Филимоновская игрушка». Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки. Мастерская филимоновских мастеров «Любота».

Задание: филимоновская роспись: выполнение орнаментальных схем, заполнение плоской формы узором.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, кисти, шаблоны.

Задание для самостоятельной работы: подбор информации о мастерах филимоновской игрушки: Дербенева А.И., Карпова А.И., Карпова А.Г., Зайцева А.Г., Евдокимова Е.К., Князева А.И., Лукьянова Е.И. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.2. Тема: «Копирование образца».

Цель: выполнить копию росписи филимоновской игрушки.

Задание: расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку-свистульку простой формы, используя в качестве образцов игрушки, расписанные мастерами; а также схемы, выполненные на предыдущих уроках.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, кисти, шаблоны фигурок филимоновских игрушек или игрушка-свистулька.

Задание для самостоятельной работы: разработать узор для филимоновского всадника и барыни. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.3. Тема: «Творческая работа «Праздничное гуляние»».

Цель: закрепление пройденного материал о филимоновской росписи игрушек.

Задание: создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, кисти: орнаментальные схемы, выполненные на предыдущих уроках.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильма о филимоновских игрушках: «Филимоновская игрушка. Серия №1» (<https://www.youtube.com/watch?v=rMIOgxVx3ww>).

3. Раздел 3. «Текстиль. Ткачество».

3.1. Тема: «История ткацкого ремесла».

Цель: знакомство с историей ткацкого ремесла.

История ткацкого производства (ткачества). История зарождения и развитие ткачества на Русском Севере и его художественные особенности.

Знакомство с историей развития ткацкого стана с древнейших времен и до наших дней. Различные виды ткацких станов (горизонтальный, вертикальный) и их художественно-технические возможности. Изучение устройства горизонтального ткацкого стана, назначения и взаимодействия основных частей стана. Порядок заправки стана основой. Принцип работы ткацкого стана. Инструменты, применяемые в ткачестве. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Оборудование, материалы и инструменты: горизонтальный ткацкий стан с полной заправкой, челноки, текстильные изделия.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильма «Ремесло 48: Ткачество на стане» (<https://www.youtube.com/watch?v=BNs2u-czIro&list=PL447547D347F861CF&index=49>).

3.2. Тема: «Основные технические приемы ткачества».

Цель: знакомство с различными видами волокон и тканями, их свойствами; знакомство с понятиями «зев», «уток», «долевая нить (нить основы)».

Знакомство с различными видами волокон (растительного и животного происхождения) их свойствами и способами получения. Структура ткани как система переплетения основы с утком.

Задание: подготовить картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение.

Материалы и инструменты: картон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка.

Задание для самостоятельной работы: собрать и оформить коллекцию волокон и тканей различных видов. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.3. Тема: «Копирование гобелена».

Цель: знакомство с историей гобеленового искусства.

История возникновения и развития гобеленного искусства.

Задание: используя возможности изобразительных средств (линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику ткачества.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, акварель, фломастеры.

Задание для самостоятельной работы: выполнить копию гобелена с его изображения на фотографии. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.4. Тема: «Значение колорита в работе над гобеленом».

Цель: знакомство с законами композиции при создании гобелена.

Особенности композиционного построения и цветового решения гобелена. Основные законы композиции при выполнении гобелена: закон целостности, контрастов, равновесия, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу и др.

Задание: выполнить ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной выразительности. Соблюдение законов композиции.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнить колористическую композицию на заданную тему. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.5. Тема: «Выполнение эскиза гобелена».

Цель: дальнейшее знакомство с особенностями композиционного построения гобелена: симметричная и ассиметричная организация композиции.

Симметрия и асимметрия в декоративной композиции. Особенности композиционного построения гобелена: симметричная и ассиметричная организация композиции.

Задание: выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, направленном только вертикально или только горизонтально.

Материалы и инструменты: формат А 4, гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнить эскиз гобелена на заданную тему. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.6. Тема: «Пояс «на игле»».

Цель: знакомство с историей изготовления поясов на Русском Севере, знакомство с техникой изготовления пояса «на игле».

Изготовление поясов на Русском Севере. Пояс как элемент комплекса традиционного костюма. Значение пояса. Материалы, применяемые при изготовлении поясов. Способы изготовления поясов на русском Севере («на игле», «на вилке», «на бердышке», «на кружках», «на чурочке», а также вязанные крючком, тканые на ткацком станке и выполненные по узелковому принципу).

Познакомиться с техникой выполнения пояса способом «на игле». Способы выполнения кистей для пояса. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение пояса способом «на игле». Пояс украшается кистями.

Материалы и инструменты: шерстяные нити разных цветов, нить основы, спица, стеклянная бутылка.

Задание для самостоятельной работы: завершение плетения пояса «на игле».

4. Раздел. «Игрушка в различных техниках и материалах».

4.1. Тема: «Каргопольская глиняная игрушка. Свистулька».

Цель: знакомство с каргопольской глиняной игрушкой и особенностями ее выполнения; освоить приемы лепки и декора каргопольской игрушки-свистульки.

Каргопольская глиняная игрушка: история возникновения, особенности производства. Роспись каргопольской глиняной игрушки. Символический смысл каргопольских глиняных игрушек. Игрушка-свистулька. Технология изготовления игрушки-свистульки.

Задание: зарисовать образцы, фрагменты декора каргопольских игрушек-свистулек. Выполнить игрушку-свистульку в материале.

Материалы и инструменты: глина, доска для лепки, скалка, нож, стек, блюдце для воды, тряпочка, губка, гуашь, клей ПВА, лак, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подготовить информацию о мастерице каргопольской игрушке – Бабкиной У.И. (1889-1977 г.г.). (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

4.2.Тема: «Гриб – игрушка из ваты».

Цель: 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».

Задание: выполнить ватную елочную игрушку «Гриб».

Материалы и инструменты: вата, клей ПВА, гуашь, лак, кисти, проволока, ножницы, белые х/б нитки, клеенка, чайная заварка.

Задание для самостоятельной работы: подготовка к следующему занятию: принести мелко порванные кусочки газеты. Подготовить информацию на тему «История папье-маше», подобрать иллюстрации изделий, выполненных в технике «папье-маше». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

4.3. Тема: «Колокольчик (папье-маше)».

Цель: знакомство с техникой прикладного творчества папье-маше; освоить приемы изготовления и декора игрушки в технике папье-маше.

Папье-маше. История возникновения и развития папье-маше. Изделия, выполненные в технике папье-маше. Технология изготовления изделий в технике папье-маше. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: изготовление игрушки – колокольчика в технике папье-маше. Колокольчик выполняется на основе перегоревшей лампочки. Послойно оклеить ее мелко порванными кусочками газеты. После полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными элементами.

Материалы и инструменты: перегоревшая лампочка, вазелин, мелко порванные кусочки газеты, клейстер на основе крахмала, ножницы, лезвие, гуашь, кисти, лак, атласная лента, шнурок, металлический колокольчик, декоративные элементы: пайетки, бусины и др.

Задание для самостоятельной работы: закончить нанесение необходимого количества слоев мелко порванных кусочков газеты на форму колокольчика, дать ей просохнуть.

4.4. Тема: «Матрешка».

Цель: знакомство с историей возникновения матрёшки; освоить приемы росписи полховско-майданской матрешки.

История появления матрешек в России. Технология изготовления матрешек. Виды матрешек (по росписи): сергиевская (загорская), полховско-майданская, семеновская, вятская, тверская, крутецкая, авторская.

Полховско-майданская матрешка: особенности и элементы росписи.

Задание: расписать шаблон матрешки в полховско-майданской традиции.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, шаблон матрешки из плотной бумаги.

Задание для самостоятельной работы: просмотр мультфильма «Секрет матрешки».

4.5. Тема: «Игрушка-погремушка из бересты».

Цель: знакомство с берестяным промыслом; освоить приемы работы с берестой.

Береста и ее свойства. Заготовка бересты. Обработка бересты, сортировка и ее хранение. Берестяной промысел. Береста в изделиях мастеров народных художественных промыслов (туеса (бураки), пестерь, лапти, кузовки, берестяники, лукошки, пастушечьи рожки, канаты для рыболовных снастей, игрушки). Декор изделий из бересты. Резьба по бересте – одно из старинных художественных ремесел Великого Устюга. Технологические разновидности работы с берестой. Материалы и инструменты при работе с берестой. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Шакркунок. Технология изготовления шаркунка.

Задание: изготовление игрушки-погремушки – шаркунок.

Материалы и инструменты: береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильмов «Ремесло 91: Туеса из бересты» (<https://www.youtube.com/watch?v=GH9650azI3k&list=PL447547D347F861CF&index=6>); «Ремесло 92: Шемогодская резьба по бересте» (<https://www.youtube.com/watch?v=m2Pnf6MtfrE&list=PL447547D347F861CF&index=5>).

Второй год обучения.

1. Раздел. «Работа с бумагой. Коллаж»

1.1.Тема: «Натюрморт».

Цель: знакомство с коллажем; освоение приемов работы с бумагой в технике коллаж, соблюдая законы композиции.

Понятие «коллаж». История коллажа. Принципы создания коллажа. Композиция и цвет в коллаже. Схемы построения коллажа. Виды коллажа (декупаж, ассамбляж, аппликация, аккумуляция, киноколлаж, алтарь и др.).

Понятие «натюрморт».

Задание: выполнение коллажа на тему: «Натюрморт». Выразительное решение сюжета. Выбор удачного композиционного размещения предметов на плоскости.

Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку.

Материалы: картон, ткань, кожа, бумага, фурнитура, клей.

Задание для самостоятельной работы: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и бумагу. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.2.Тема: «Мир, в котором я живу».

Цель: дальнейшее освоение приемов работы с бумагой в технике коллаж, соблюдая законы композиции.

Задание: выполнение композиции на тему: «Мир, в котором я живу» в технике коллаж. На бумагу, согласно задумке, наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовывать фон, как органическую среду для данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с рисунком ткани стиля (тот же колорит, характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется значение стилевого единства в композиции.

Материалы и инструменты: ткань, гуашь, кисти, бумага формата А 4.

Задание для самостоятельной работы: выполнить аналогичное задание на формате А5. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.3.Тема: «Открытка».

Цель: дальнейшее освоение приемов работы с бумагой в технике коллаж, соблюдая законы композиции.

Задание: изготовление открытки. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу, продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость.

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины и др.).

Задание для самостоятельной работы: выполнить из пуговиц композицию на тему: «Дерево».

1.4.Тема: «Зима в городе».

Цель: дальнейшее освоение приемов работы с бумагой в технике коллаж, соблюдая законы композиции; освоение способа бумагокручения (квиллинг).

Способ бумагокручения (квиллинг). История квиллинга. Инструменты и материалы, применяемые в квиллинге. Техника бумагокручения. Базовые формы квиллинга.

Задание: выполнение панно в технике коллажа на тему: «Зима в городе». Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с

использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ бумагокручения (квиллинг), основанный на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции.

Материалы и инструменты: бумага, лоскутки ткани, картон, клей, ножницы, дырокол, инструмент для квиллинга и др.

Задание для самостоятельной работы: подготовить некоторые детали композиции на тему «Зима в городе».

2. Раздел. «Традиционные виды росписи. Гжель».

2.1. Тема: «Гжель».

Цель: знакомство видом русской народной росписью – гжель; овладеть основными приемами выполнения элементов гжельской росписи.

Гжель – вид русской народной кистевой росписи и русский народный промысел производства керамики. История происхождения гжели. Изготовление гжельского фарфора. Особенности гжельской росписи. Элементы гжельских узоров (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.). приемы выполнения элементов гжельской росписи. Мотивы гжельской росписи в различных областях искусства (живопись, вышивка, дизайн интерьера и др.).

Задание: написать птицу в технике «Гжель».

Материалы и инструменты: гуашь, формат А 4, кисти.

Задание для самостоятельной работы: отработать приемы выполнения элементов гжельской росписи. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.2. Тема: «Гжель. Выполнение копии».

Цель: дальнейшее изучение разнообразия элементов гжельской росписи; отработка навыков выполнения основных приемов выполнения элементов гжельской росписи; научиться работать по образцу.

Задание: копирование гжельской росписи.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, керамическая плитка.

Задание для самостоятельной работы: внимательно рассмотреть изделия с гжельской росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.3.Тема: «Гжель. Создание композиции».

Цель: повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи); отработка навыков выполнения основных приемов выполнения элементов гжельской росписи

Задание: создать свой эскиз гжельской росписи керамической плитки и выполнить роспись керамической плитки.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, керамическая плитка.

Задание для самостоятельной работы: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3. Раздел. «Текстиль. Кружево и вышивка».

3.1. Тема: «Кружево и вышивка в русском традиционном костюме».

Экскурсия в школьный историко-краеведческий музей.

Цель: знакомство с предметами быта наших предков, укладом их жизни.

Северный комплекс русского народного костюма. Кружево и вышивка в северном русском традиционном костюме. Орнамент северной народной вышивки и кружева.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильмов - «Ремесло 52: Северная вышивка» (<https://www.youtube.com/watch?v=0avMO0TNXwg&list=PL447547D347F861CF&index=45>); «Ремесло 31: Кружевоплетение» (<https://www.youtube.com/watch?v=k5FPX0WfMEY&list=PL447547D347F861CF&index=66>).

3.2. Тема: «История кружевоплетения на коклюшках в России»

Цель: знакомство с историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и необходимым оборудованием.

Кружево. Исторические центры кружевоплетения в России (Вологодский, Елецкий, Вятский (Кировский), Михайловский, Белевский, Кадомский вениз).

Вологодское кружево. История вологодского кружевоплетения. Музей кружева (Вологда). Особенности вологодского кружева. Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для кружевоплетения: коклюшки, подушка-валик, нитки, булавки, крючок, ножницы, сколок. Организация рабочего места. Техника безопасности. Технология плетения вологодского кружева.

Задание: зарисовать характерные мотивы сцепного вологодского кружева.

Материалы и инструменты: тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций изделий из кружева. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.3. Тема: «Вологодское кружево. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки».

Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения.

Задание: зарисовать наиболее распространенные образцы вологодского кружева в сцепной технике плетения, ажурных решеток в нем.

Материалы и инструменты: тонированная бумага, белая гелиевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций об орнаментальном разнообразии вологодского кружева. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.4. Тема: «Вологодское кружево. Копирование образцов».

Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения.

Задание: выполнить копию вологодского коклюшечного кружева сцепной техники плетения. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток.

Материалы и инструменты: тонированная бумага, белая гелевая ручка.

Задание для самостоятельной работы: выполнить копию образца вологодского коклюшечного кружева, выполненного в сцепной технике плетения. Особое внимание обратить на использование ажурных решеток. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.6. Тема: «Творческая работа «Дерево»».

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках.

Симметрия и уравновешенность в композиции.

Задание: выполнение эскиза композиции на тему: «Дерево» по мотивам кружева сцепной техники плетения.

Материалы и инструменты: тонированная бумага, гуашь, гелиевая белая ручка, кисти.

Задание для самостоятельной работы: продумать варианты орнаментального решения композиции на тему «Дерево» по мотивам кружева сцепной техники плетения. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.6. Тема: «Искусство вышивки».

Задание: знакомство с традиционной русской вышивкой; особенности основных центров вышивания (Русский Север, юг России, Ивановская область, Владимирская область и др.).

Вышивка Русского Севера. Приемы северной вышивки (крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь). Способы северной вышивки (счётная техника и несчётная,

глухая вышивка). Орнаментальные сюжеты северной вышивки. Значение узоров северного орнамента вышивки. Материалы и инструменты необходимые для вышивки. Техника безопасности.

Задание: работая с образцами, зарисовать геометрические, зооморфные, антропоморфные и сюжетные мотивы вышивки Русского Севера.

Материалы и инструменты: бумага в клетку, фломастеры, гуашь, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций на тему «Вышивка в быту». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.7. Тема: «Традиционная вышивка Русского Севера. Вышивальный шов «роспись»».

Цель: знакомство с техникой вышивания «роспись»; отработка приемов выполнения вышивального шва «роспись».

Вышивальный шов «роспись». Узоры для выполнения швом «роспись». Последовательность выполнения вышивки «росписью».

Задание: выполнить небольшой мотив вышивки швом «роспись».

Материалы и инструменты: пальцы, игла вышивальная №2, ножницы с длинными лезвиями для ткани, ножницы маникюрные с острыми кончиками для обрезания ниток, наперсток, канва для вышивки или ткань двунитка, мулине красного цвета, бумага в клетку.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций на тему «Вышивальный шов «роспись»: птица-пава». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.8. Тема: «Вышивка птицы-павы».

Цель: отработка приемов выполнения вышивального шва «роспись».

Образ птицы в вышивке Русского Севера. Птица-пава.

Последовательность вышивки птицы-павы швом «роспись».

Задание: вышивка швом «роспись» птицы-павы.

Материалы и инструменты: пяльцы, игла вышивальная №2, ножницы с длинными лезвиями для ткани, ножницы маникюрные с острыми кончиками для обрезания ниток, наперсток, канва для вышивки или ткань двунитка, мулине красного цвета, бумага в клетку.

Задание для самостоятельной работы: завершение вышивки птицы-павы швом «роспись».

4. Раздел. «Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (льняная кудель, лыко, солома, листья кукурузы и др.)».

4.1. Тема: «Кукла «Плодородие».

Цель: знакомство с природными материалами (стебли льна, листья кукурузы, стебли хвоща, колосья ржи); освоение приёмов работы с данными природными материалами при изготовлении русской народной куклы «Плодородие».

Изготовление игрушек из природных материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. Кукла из природного материала «Плодородие»: ее значение и технология изготовления. Заготовка природных материалов, необходимых для изготовления куклы «Плодородие».

Задание: выполнение русской народной куклы «Плодородие» из льняной кудели. При изготовлении игрушки соблюдается последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.

Материалы и инструменты: стебли льна, листья кукурузы, стебли хвоща, колосья ржи, мешковина, тесьма, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: по технологической карте самостоятельно изготовить русскую народную куклу «Зерновушка (Крупеничка)». В «Альбоме для домашних заданий» записать значение куклы «Зерновушка (Крупеничка)».

4.2. Тема: «Кукла «Берегиня»».

Цель: знакомство с материалом лен (кудель льна), производством льняного полотна, освоение приёмов работы с льняной куделью при изготовлении русской народной куклы «Берегиня».

Льняная кудель. Производство льняного полотна. Значение русской народной куклы «Берегиня» из льняной кудели. Технология изготовления русской народной куклы из льняной кудели «Берегиня», необходимые материалы и инструменты. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение русской народной куклы «Берегиня» из льняной кудели. При изготовлении игрушки соблюдается последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.

Материалы и инструменты: кудель льна, красные и бежевые (серые) льняные нитки, красные и белые шерстяные или полушерстяные нитки, тесьма волнистая, тесьма разноцветная, ножницы, клей, картон.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильма «Ремесло 25: Лен»

(<https://www.youtube.com/watch?v=1FKxMCNGiPM&list=PL447547D347F861CF&index=72>).

4.3. Тема: «Птица Счастья».

Цель: знакомство с материалом лыко, художественной обработкой лыка, русскими народными игрушками из лыка, освоение приёмов работы с лыком при изготовлении народной игрушки «Птица Счастья».

Лыко. Получение и применение лыка. Русские народные игрушки из лыка (кукла «Десятиручка», кукла «Неразлучники», кукла «Масленица», кукла «Берегиня», «Солнечный конь», «Птица Счастья» и др.). Символика образа птицы в русском народном творчестве. Технология изготовления народной игрушки из лыка «Птица Счастья», необходимые материалы и инструменты. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение народной игрушки «Птица Счастья» из лыка. При изготовлении игрушки соблюдается последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.

Материалы и инструменты: лыко, шерстяные цветных нитки, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: подмор информации на тему: «Образ птицы в русском народном творчестве». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

4.4. Тема: «Солнечный конь».

Цель: знакомство с материалом – солома; художественной обработкой соломы, русскими народными игрушками из соломы, освоение приёмов работы с соломой при изготовлении народной игрушки «Солнечный конь».

Солома. Заготовка соломы. Художественная обработка соломы. Русские народные игрушки из соломы (кукла «Масленица», кукла «Десятиручка», «Солнечный конь» и др.). Символика образа коня в русском народном творчестве. Технология изготовления народной игрушки из соломы «Солнечный конь», необходимые материалы и инструменты. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение народной игрушки «Солнечный конь» из соломы. При изготовлении игрушки соблюдается последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.

Материалы и инструменты: солома, цветные шерстяные нитки, нить льняная, лоскут ткани, ножницы, бусины (или бисер).

Задание для самостоятельной работы: подмор информации на тему: «Образ коня в русском народном творчестве». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

Третий год обучения

1. Раздел. «Работа с бумагой. Способы создания фактуру на бумаге. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование».

1.1. Тема: «Способы создания фактуру на бумаге».

Цель: знакомство со способом создания фактуры на бумаге с помощью соли и пищевой пленки; формирование навыков получения цветной бумаги из обычной.

Последовательность выполнения создания фактуры на бумаге с помощью соли и пищевой пленки. Возможность использования получившихся образцов в изготовлении изделий, а также при изготовлении упаковки.

Задание: создание фактуры на бумаге с помощью соли и пищевой пленки.

Материалы и инструменты: кисти, акварель, бумага, соль, пищевая пленка (стреч-пленка).

Задание для самостоятельной работы: повторить эксперименты по созданию фактуры на бумаге с помощью соли и пищевой пленки. (Задание вложить в «Альбом для домашних заданий»).

1.2. Тема: «Мраморирование».

Цель: знакомство техникой окрашивания бумаги: мраморирование (окраска под мрамор) различными способами; формирование навыков окраски бумаги под мрамор.

Мраморирование (окраска под мрамор). История мраморирования. Технологии мраморирования различными способами: 1) мраморирование по восковым мелкам, 2) мраморная бумага из пены для бритья, 3) мраморирование с помощью воды и масляных красок.

Возможность использования получившихся образцов в изготовлении изделий.

Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнение мраморирования бумаги различными способами.

Первый способ – мраморирование по восковым мелкам. (Материалы и инструменты: офисная белая бумага, восковые мелки (или парафиновая свечка), акварельные краски, фактурные обои, гладкая доска (пластмассовая или стеклянная), газеты).

Второй способ – мраморная бумага из пены для бритья. (Материалы и инструменты: бумага (белая или тонированная), пена (или крем) для бритья, акварельные краски, скребок, кисточка, клеенка, лоток).

Третий способ – мраморирование с помощью воды и масляных красок. (Материалы и инструменты: листы бумаги для акварели, масляные краски разных цветов, разбавитель для масляных красок, лоток для воды, палитра с глубокими ячейками, кисточки, газеты, палочка).

Задание для самостоятельной работы: повторить эксперименты по окрашиванию бумаги в технике мраморирование. (Задание вложить в «Альбом для домашних заданий»).

1.3. Тема: Конструирование объемной формы «Волнистый шар».

Цель: знакомство с понятиями «круг», «овал»; правилами деления окружности на равные части; художественным конструированием объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр).

Понятие «круг», «овал». Правила деления окружности на равные части. Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Технология изготовления «Волнистого шара» (сбор шара из 12 и 18 частей).

Задание: конструирование объемной формы «Волнистый шар» из 12 или 18 частей (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: бумага, циркуль, клей ПВА.

Задание для самостоятельной работы: повторить способы деления окружности на равные части. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

1.4. Тема: «Елка объемная».

Цель: дальнейшее формирование навыков работы с бумагой: художественным конструированием объемных форм на основе геометрических фигур.

Различные варианты изготовления объемной елки на основе геометрических фигур: технология изготовления.

Задание: изготовление объемной елки. Используя шаблон и правила симметричного вырезания, подготовить детали елки. Согласно схеме, соединить части в общую форму.

Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным – можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется.

Материалы и инструменты: плотная бумага, линейка, простой карандаш, ножницы, клей ПВА.

Задание для самостоятельной работы: создание своих вариантов силуэта объемной елки.

1.5. Тема: «Бумажная бижутерия».

Цель: освоение способов скручивания бумаги в трубочки.

Способы скручивания бумаги в трубочки - форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник).

Задание: изготовление бус из бумаги. Заготовка бумажных бусин.

Материалы и инструменты: цветные страницы из гляцевых журналов, ножницы, линейка, зубочистка, клей. Дополнительными вставками в низке могут стать гофрированные элементы.

Задание для самостоятельной работы: закончить работу над заданием дома собрать низку из бусин.

2. Раздел. «Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Мезенская роспись)».

2.1. Тема: Роспись по дереву.

Цель: знакомство с росписями по дереву (хохломяская, городецкая, мезенская); овладеть основными приемами выполнения элементов мезенской росписи.

Виды росписи. Художественно-стилистические особенности основных росписей по дереву центров России (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Знакомство с характеристикой красок (светостойкость, термостойкость, укрывистость, время высыхания). Материалы и рабочие инструменты художника росписи. Организация рабочего места техника безопасности.

Мезенская роспись. Особенности мезенской росписи. Символика и элементы мезенской росписи.

Задание: изучить элементы мезенской росписи, овладеть основными приемами их выполнения.

На основе полученных знаний самостоятельно выполнить следующие элементы мезенской росписи: прямые и волнистые линии, спирали и зигзаги, птицы (уточки и лебеди), изображение деревьев и цветов, изображение животных (кони и олени) и др. Постановка руки, технология выполнения элементов мезенской росписи.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, формат А 4.

Задание для самостоятельной работы: повторить выполнение элементов мезенской росписи. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.2. Тема: «Мезенская роспись по дереву. Выполнение копии».

Цель: научиться работать по образцу, отработать навыки выполнения основных элементов мезенской росписи.

Познакомить с работами мастеров мезенской росписи. Мезенские прялки. Назначение, строение, традиции, связанные с прялкой. Роспись мезенских прялок.

Задание: зарисовка орнамента с мезенских прялок.

Постановка руки, технология выполнения элементов мезенской росписи.

Материалы и инструменты: шаблон формы прялки, гуашь, кисти.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, формат А 4.

Задание для самостоятельной работы: повторить выполнение элементов мезенской росписи. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

2.3. Тема: «Эскиз росписи разделочной доски (мезенская роспись)».

Цель: дать необходимые знания и практические умения по построению простой композиции в мезенской росписи.

Правила построения простой композиции. Технология выполнения простого композиционного построения с использованием орнамента и элементов мезенской росписи.

Задание: используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности мезенской росписи, создать свой эскиз для росписи разделочной доски. Выполнить роспись на разделочной доске.

Материалы и инструменты: эскиз для росписи разделочной доски, деревянная заготовка разделочной доски, простой карандаш, гуашь, кисти, клей ПВА, лак.

Задание для самостоятельной работы: работа над эскизом для росписи разделочной доски. (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»). Роспись деревянной заготовки разделочной доски.

3. Раздел. «Текстиль. Способы декорирования ткани».

3.1.Тема: «Печать на ткани. Роспись тканей».

Цель: знакомство со способами декорирования тканей ручными способами: набойка, батик; знакомство с основами композиции и цветоведения при декорировании тканей, законами целостности, контрастов форм и цветовых отношений, движения как фактора выразительности линий, и объёмов новизны мотивов.

Способы нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, батик (холодный и горячий батик, свободная роспись, узелковый батик); красители и инструменты, применяемые при печати на тканях, росписи тканей.

Основы композиции и цветоведения. Законы целостности, контрастов форм и цветовых отношений, движения как фактора выразительности линий, и объёмов новизны мотивов.

Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций по теме: «Изделия, выполненные в технике батик, набойка». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.2. Тема: «Печать на ткани геометрического орнамента».

Цель: знакомство с печатанием на ткани – набойкой; формирование навыков печатания на ткани.

История возникновения набойки. Виды набойки. Русские набивные ткани. Каргопольская кубовая набойка. Раппорт – основной мотив или изображение сюжетного характера, которое ритмично повторялось по поверхности ткани. Основы композиции в набойке.

Материалы и инструменты, необходимые для набойки. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Технология изготовления изделия в технике набойка.

Задание: выполнить оформление ткани, используя различные штампы из природных форм – простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д.,

вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз оформления ткани, по предложенным преподавателем схемам (круг или квадрат), создать свои раппорты, потренироваться на ткани, после этого приступить к ее оформлению.

Материалы и инструменты: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Задание для самостоятельной работы: придумать раппорты геометрического орнамента, приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно схемам. (Задание вложить в «Альбом для домашних заданий»).

3.3. Тема: «Печать на ткани растительного орнамента».

Цель: дальнейшее формирование навыков печатания на ткани.

Задание: составить эскиз растительного орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо выраженными прожилками (листочки). При печатании, учащиеся пользуются предложенными преподавателем схемами (круг или квадрат).

Материалы и инструменты: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Задание для самостоятельной работы: самостоятельно выполнить аналогичную работу дома. (Задание вложить в «Альбом для домашних заданий»).

3.4. Тема: «Батик. Свободная техника росписи».

Цель: знакомство искусством батика, со свободной росписью ткани; формирование навыков выполнения свободной росписи ткани.

Батик (ручная роспись ткани). Зарождение искусства батика. История батика в России.

Способ ручной росписи тканей – свободная роспись. Изделия в технике свободная роспись ткани. Основы композиции в батике.

Материалы и инструменты, необходимые для свободной росписи ткани. Организация рабочего места. Техника безопасности.

Технология изготовления изделия в технике свободная роспись ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани.

Задание: создание композиции в технике свободной росписи ткани на тему: «Цветы», работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать перенести его на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами.

Материалы и инструменты: шелковая ткань, резерв, соль, деревянная рама, губка, кисти, стеклянные трубочки, краски, декоративные контуры.

Задание для самостоятельной работы: собрать иллюстративный материал на тему «Образы птиц в русском народном творчестве». (Задание выполняется в «Альбоме для домашних заданий»).

3.5. Тема: «Панно «Птица-пава»».

Цель: знакомство с техникой росписи ткани «холодный батик»; освоение приемов работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков).

Холодный батик. Изделия, выполненные в технике «холодный батик». Основы композиции в батике.

Материалы и инструменты, необходимые для техники росписи ткани «холодный батик». Организация рабочего места. Техника безопасности.

Технология изготовления изделия в технике росписи ткани «холодный батик».

Задание: выполнение панно «Птица-пава» в технике «холодный батик».

Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива.

Материалы и инструменты: шелковая ткань, краски для «холодного батик» (акрил или гуашь), резервирующий состав, стеклянные трубочки, подрамник, кисти, палитра.

Задание для самостоятельной работы: выполнить упражнения по отработке навыков работы кистью на ткани.

4. Раздел. «Игрушка в различных техниках и материалах. Русская народная тряпичная игрушка».

4.1.Тема: «Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик»».

Цель: знакомство историей происхождения тряпичной куклы, с ролью тряпичной куклы на Руси; формирование приемов работы с тканью.

История происхождения тряпичной куклы. Роль тряпичной куклы на Руси. Календарь народной куклы.

Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых русских народных тряпичных кукол.

Игровая кукла «Зайчик на пальчик». Технология изготовления игровой куклы «Зайчик на пальчик». Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнить игровую куклу «Зайчик на пальчик».

Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции.

Материалы и инструменты: ткань, нитки, синтепон, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильма «Ремесло 8: Тряпичные куклы» (<https://www.youtube.com/watch?v=akjdwtoPkP4&list=PL447547D347F861CF&index=89>).

4.2. Тема: Кукла «Северная Берегиня».

Цель: знакомство с куклой-оберегом «Северная Берегиня»; дальнейшее формирование приемов работы с тканью.

Народная тряпичная кукла-оберег «Северная Берегиня». Значение куклы «Северная Берегиня». Технология изготовления игровой куклы «Северная Берегиня». Организация рабочего места. Техника безопасности.

Задание: выполнить тряпичную куклу «Северная берегиня».

Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы работы с тканью при изготовлении куклы «Северная Берегиня».

Материалы и инструменты: семь лоскутков ткани ярких цветов (6х8 см или 10х20 см), лоскут ткани на платок, красные нитки, ленточки, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив самостоятельно куклу «Северная Берегиня». Оформить выполнение куклы «Северная Берегиня» в виде мастер-класса с помощью презентации в программе Microsoft PowerPoint.

4.3. Тема: «Кукла на ложке» (традиционная тряпичная кукла Архангельской губернии).

Цель: знакомство с игровой куклой-оберегом «Кукла на ложке»; дальнейшее формирование приемов работы с тканью.

Народная тряпичная «Кукла на ложке». Значение «Куклы на ложке»
Технология изготовления «Куклы на ложке». Организация рабочего места.
Техника безопасности.

Задание: выполнить тряпичную «Куклу на ложке».

Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы работы с тканью при изготовлении «Куклы на ложке».

Материалы и инструменты: два лоскута белой х/б ткани (25х25 см), два лоскута белой х/б ткани (12х18 см), синтепон, красные нитки «Мулине», деревянная ложка, лоскуты цветной ткани для сарафана, фартука и платка, ленточки, ножницы.

Задание для самостоятельной работы: используя инструкционную карту, самостоятельно выполнить куклу «Колокольчик». В «Альбоме для домашних заданий» написать о значении данной куклы.

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Прикладное творчество»:

- 1) знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- 2) знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- 3) умение работать с различными материалами;
- 4) умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- 5) умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- 6) навыки заполнения объемной формы узором;
- 7) навыки ритмического заполнения поверхности;
- 8) навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 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 средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

«5» (отлично) – учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

«4» (хорошо) – в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

«3» (удовлетворительно) – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неаккуратно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся учебной программой «Прикладное творчество» предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности учащегося, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технологических карт.

В процессе освоения программы применяются на три вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий (1 академический час), которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме, просмотр тематического фильма и др.). Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

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

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

- 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: традиция и современность, Северный паломник, - 2008.
- 6) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.
- 7) Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009.
- 8) Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007.
- 9) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.

10) Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005.

11) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.

12) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.

13) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва: Наука, 2006. - 284 с.

14) Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984.

15) Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994.

16) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.

17) Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И. – М.; Оникс, 2008.

18) Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

19) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. – 2007. - № 4. - С. 73-76.

20) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.

21) Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006.

22) Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009.

23) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

24) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

25) Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка».

7.2 Список учебной литературы

1) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.

2) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.

- 3) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.
- 4) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.
- 5) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Наука, 2006. - 284 с.
- 6) Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007.
- 7) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.
- 8) Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003.
- 9) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. - 2007. - № 4. - С. 73-76.
- 10) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский ; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.
- 11) Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М. Изд-во Эксмо, 2003.
- 12) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

13) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

14) Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998.

5.3.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.03. «Лепка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик : Рогозина Кристина Сергеевна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2017г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	5
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	6
1.6 Методы обучения	8
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	8
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	9
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	9
2.1 Учебно-тематический план	10
2.2 Содержание разделов и тем	13
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	38
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	39
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	40
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	41
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	41
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	41
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	43

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь одним из предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»: «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное творчество», «Лепка» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными способами работы в пластических материалах: полимерная глина (пластика), что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Данная программа учебного предмета «Лепка» предназначена для учащихся, поступающих на отделение декоративно-прикладное искусство в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, позволяет создать условия для

самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Лепка» осваивается 3 года (1-3 классы). Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка» при 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа, из них: 196 часов – аудиторные занятия, 98 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	Классы		1		2		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	33	33	33	33	196
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	48	49,5	49,5	49,5	49,5	294
Вид промежуточной аттестации		Зачет		Зачет		Зачет	

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа, самостоятельная работа – 1 час в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Лепка» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью группы от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью группы от 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа).

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Лепка» являются:

- 1) создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- 2) выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства;
- 3) формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Задачи учебного предмета «Лепка»:

- 1) знакомство с инструментами и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, полимерная глина (пластика);
- 2) знакомство со способами лепки простейших форм и предметов;
- 3) знакомство с традициями народного искусства по лепке из соленого теста и глины;
- 4) развитие чувства формы и цвета, мелкой моторики рук;
- 5) формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;

- 6) формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- 7) формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- 8) формирование умения работать с натуры и по памяти;
- 9) формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- 10) формирование конструктивного и пластического способов лепки;
- 11) обучение применять в практической деятельности способы лепки из пластилина, соленого теста, полимерной глины, природной глины;
- 12) развитие памяти, логического мышления, воображения;
- 13) воспитание художественного вкуса, трудолюбия, усидчивости, любознательности, самостоятельности.

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Лепка» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация изделий, иллюстраций, демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- репродуктивный (работа по образцам);
- практический (выполнение упражнений);
- творческий (вариантные поиски, эскизы, импровизация при выполнении изделий);
- исследовательский (исследование свойств пластилина, соленого теста, полимерной глины, природной глины);
- игровые (урок-игра, динамическая пауза и др.).

1.7 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 сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Учебный кабинет для занятий лепкой должна быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), подиумами, натюрмортными столиками, компьютером, интерактивной доской.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Лепка» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Лепка» содержит следующие разделы:

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

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

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

1. Раздел «Материалы и инструменты»					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			96	32	64
1.1	Вводный урок.	Урок	3	1	2
1.2	Основы композиции	Урок	3	1	2
1.3	Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Пластилиновая мозаика», «Колпак волшебника».	Урок	3	1	2
1.4	Выполнение композиции из сплюснутых шариков.	Урок	3	1	2
1.5	Выполнение плоской композиции из жгутиков.	Урок	3	1	2
1.6	Применение в композиции нескольких элементов техник работы с пластилином.	Урок	6	2	4
2. Раздел «Пластилиновая живопись»					
2.1	Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина.	Урок	3	1	2
2.2	Закрепление техники «Пластилиновая живопись».	Урок	3	1	2
2.3	Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись».	Урок	3	1	2
2.4	Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии.	Урок	6	2	4
3. Раздел «Пластилиновая аппликация»					
3.1	Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».	Урок	6	2	4

3.2	«Пластилиновый алфавит».	Урок	3	1	2
3.3	Использование прием процарапывания по пластилину (сграффито) в творческой работе «Снежинка».	Урок	3	1	2
3.4	Выполнение многослойной композиции: «Осенний пейзаж».	Урок	3	1	2
4. Раздел «Пластические фактуры»					
4.1	Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур.	Урок	3	1	2
4.2	Выполнение композиции «Лоскутное одеяло».	Урок	3	1	2
4.3	Соединение пластилиновых фактур и природных форм.	Урок	3	1	2
4.4	Интерпретация природных фактур.	Урок	6	2	4
5. Раздел «Полуобъемные изображения»					
5.1	Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения (барельеф).	Урок	3	1	2
5.2	Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения.	Урок	3	1	2
5.3	Выполнение тематической композиции.	Урок	6	2	4
5.4	Создание сложной формы предмета с последующим декорированием.	Урок	6	2	4
6. Раздел «Объемные формы»					
6.1	Лепка геометрических форм.	Урок	3	1	2
6.2	Закрепление навыков работы с объемными формами.	Урок	3	1	2
6.3	Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки).	Урок	6	2	4

Второй год обучения

1. Раздел «Соленое тесто»					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

			99	33	66
1.1	Вводный урок.	Урок	3	1	2
1.2	Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши.	Урок	6	2	4
1.3	«Театральная кукла».	Урок-игра	6	2	4
2. Раздел «Пластилиновая композиция»					
2.1	«Изразец».	Урок	3	1	2
2.2	Коллективная работа «Русская печка».	Урок	6	2	4
2.3	Изготовление магнита на тему: «Времена года».	Урок	6	2	4
3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции»					
3.1	Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в композициях.	Урок	3	1	2
3.2	Выполнение композиции «Замороженное оконце».	Урок	3	1	2
3.3	Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур.	Урок	3	1	2
3.4	Творческая работа «Пенек с грибами».	Урок	6	2	4
3.5	«Морские камешки».	Урок	3	1	2
4. Раздел «Коллаж»					
4.1	Коллаж «Морские сокровища».	Урок	3	1	2
4.2	Декоративное панно «Слово-образ».	Урок	6	2	4
4.3	Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа).	Урок	9	3	6
5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов»					
5.1	Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с паутиной», «Муравейник».	Урок	6	2	4
5.2	Рамка для фотографии.	Урок	3	1	2
6. Раздел «Объемные формы»					
6.1	Объемная композиция на тему: «Овощная семейка».	Урок	6	2	4
6.2	Объемная лепка на тему: «Кошка».	Урок	6	2	4
6.3	Знакомство с каркасом.	Урок	3	1	2

	Выполнение пластилиновой модели человека.				
6.4	Коллективная творческая работа «Ноев ковчег».	Урок	9	3	6

Третий год обучения

1. Раздел «Полимерная глина»					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
1.1	Вводный урок.	Урок	3	1	2
1.2	Изготовление кулона из полимерной глины в технике филигрань.	Урок	6	2	4
1.3	Изготовление магнитов.	Урок	6	2	4
2. Раздел «Лепка из глины»					
2.1	Вводный урок.	Урок	3	1	2
2.2	Декоративная вазочка.	Урок	6	2	4
2.3	Глиняная игрушка.	Урок	6	2	4
2.4	Выполнение тематической композиции – панно «Ярмарка».	Урок	6	2	4
3. Раздел «Пластилиновая композиция»					
3.1	Натюрморт.	Урок	3	1	2
3.2	Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал».	Урок	9	3	6
4. Раздел «Объемные формы»					
4.1	Геометрическая пирамидка.	Урок	3	1	2
4.2	Шахматное королевство.	Урок	6	2	4
4.3	Лепка с натуры.	Урок	6	2	4
4.4	Творческая работа. «Птичий двор».	Урок	9	3	6
4.5	Работа с каркасом.	Урок	6	2	4
4.6	Человек. Фигура в движении.	Урок	6	2	4
4.7	Человек и животное.	Урок	6	2	4
4.8	Коллективная работа: «Каникулы».	Урок	9	3	6

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

1. Раздел «Материалы и инструменты».

1.1. Тема: «Вводный урок».

Цель: знакомство с учебным предметом «Лепка», знакомство со свойствами пластилина; освоение работы с пластилином.

Учебный предмет «Лепка». История изобретения пластилина. Разновидности пластилина. Инструменты и материалы для лепки. Организация рабочего места. Техника безопасности. Физические и химические свойства пластилина. Пластилиновая живопись. Правила смешивания пластилина разного цвета.

Выполнение упражнений на цветовые смешения пластилина: 1) красный + жёлтый; 2) синий + красный; 3) синий + жёлтый; 4) красный + зелёный; 5) красный + белый; 6) синий + белый; 7) Зелёный + белый; 8) мраморное смешивание из двух цветов; 9) мраморное смешивание из трёх цветов; 10) смешивание в стиле «фэнтези».

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

Задание для самостоятельной работы: творческая работа на выполнение композиции по выбору учащегося («Цветок», «Осеннее дерево» и др.), используя смешанные цвета пластилина.

1.2. Тема: «Основы композиции»:

Цель: знакомство с основами композиции.

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

Задание для самостоятельной работы: повторение материала по основам композиции.

1.3. Тема: «Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону: «Пластилиновая мозаика», «Колпак волшебника»».

Цель: знакомство с выразительными средствами лепки из пластилина.

Выполнение упражнений на изготовление простых элементов из пластилина: шар, цилиндр, конус, жгут, пластина, колбаска, сплюснутый шарик.

Задание: выполнение композиции из изученных пластилиновых элементов по шаблону: «Пластилиновая мозаика», «Колпак волшебника» (по выбору учащегося).

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов.

1.4. Тема: «Выполнение композиции из сплюснутых шариков».

Цель: закрепление изученной техники работы с пластилином.

Задание: выполнение композиции «Бабочки», «Рыбка» (по выбору учащегося) из сплюснутых шариков пластилина.

Материалы и инструменты: лист (формат А 4) белого картона, простой карандаш, ластик, цветной пластилин, фоторамка (А4), рисунок бабочки и рыбки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка».

1.5. Тема: «Выполнение плоской композиции из жгутиков».

Цель: закрепление изученной техники работы с пластилином.

Задание: выполнение композиции «Барашек», «Дерево» (по выбору учащегося) из пластилиновых жгутиков (пластилиновых нитей) с помощью шприцов.

Материалы и инструменты: цветной картон (формат А 4), фигурные ножницы, цветной пластилин, стек, клей-карандаш или клей ПВА, трафарет барашка или дерева, шприцы.

Задание для самостоятельной работы: выполнить самостоятельно композицию «Букет цветов» из пластилиновых жгутиков (пластилиновых нитей) с помощью шприцов.

1.6. Тема: «Применение в композиции нескольких техник работы с пластилином».

Цель: закрепление изученных техник работы с пластилином.

Задание: выполнение композиции «Мандариновое дерево» с применением различных пластилиновых техник («мазки», «шарик», «жгутик»).

Материалы и инструменты: белый картон (формат А4), простой карандаш, ластик, цветной пластилин, стек, шприцы.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового решения.

2. Раздел «Пластилиновая живопись».

2.1. Тема: «Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета посредством смешивания пластилина».

Цель: знакомство с техникой работы с пластилином «Пластилиновая живопись».

Задание: предлагается красиво расположить осенние листья деревьев на формате А 3 (по образцам, иллюстрациям или шаблону), обращая внимание на форму листьев, направление хвостика листьев. Изображение листьев заполняется пластилином, смешивая его, чтобы получить различные цветовые оттенки.

Материалы и инструменты: картон (формат А 3), цветной пластилин, стек, доска для лепки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение гербария из листьев различной формы и цвета.

2.2. Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись».

Цель: закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умения прорабатывать композицию.

Задание: выполнить композицию в технике пластилиновая живопись» на тему: «Мое любимое животное», «Моя любимая игрушка» и др. (по выбору учащегося).

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных (по выбору учащегося).

2.3. Тема: «Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись»».

Цель: формирование способности добиваться выразительности композиции.

Задание: выполнить композицию на тему «Космос», «Летний луг» (по выбору учащегося). Работа с иллюстрированным материалом по теме творческой работы.

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

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала на тему «Летний луг», «Космос» для выполнения творческого задания.

2.4. Тема: «Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном изделии».

Цель: развитие фантазии, воображения в применении полученных знаний о техниках и приемах работы с пластилином.

Задание: в технике «Пластилиновая живопись» выполнить композицию на тему: «Карандашница», «Декорированная вазочка» (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: картон (формат А4), цветной пластилин, стек, доска для лепки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза к творческому заданию по теме «Карандашница», «Декорированная вазочка».

3. Раздел «Пластилиновая аппликация».

3.1. Тема: «Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация»».

Цель: формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него стеками различные формы.

Задание: выполнение композиции: «Аквариум», «Посудная полка» (по выбору учащегося), используя приём «пластилиновая аппликация».

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы.

3.2. Тема: «Пластилиновый алфавит».

Цель: дальнейшее формирование понятия «декоративность», развитие мелкой моторики рук.

Задание: выполнение силуэтов букв своего имени с декорированием приплюснутыми кружочками, жгутиками и т.д.

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

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстрированного материала: буквы.

3.3. Тема: «Использование прием процарапывания по пластилину (сграффито) в творческой работе «Снежинка»».

Цель: формирование умения перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, мелкой моторики рук.

Задание: выполнение композиции «Снежинка», используя приём процарапывания по пластилину (сграффито).

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза снежинки.

3.4. Тема: «Выполнение многослойной композиции: «Осенний пейзаж»».

Цель: знакомство с техникой работы с пластилином «Многослойная пластилинография», с понятием «пейзаж».

Задание: выполнение композиции осеннего пейзажа в технике «многослойная пластилинография».

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

Задание для самостоятельной работы: нарисовать осенний пейзаж (материалы: гуашь, формат А4).

4. Раздел «Пластические фактуры».

4.1. Тема: «Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур».

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами.

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.

Задание для самостоятельной работы: подбор различных приспособлений и материалов (мелкие предметы, ткани разных фактур, природные материалы, стеки, гребни, зубные щётки и др.).

4.2. Тема: «Выполнение композиции «Лоскутное одеяло»».

Цель: знакомство с понятием «ритм»; формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, комбинирование, составление композиции).

Задание: создание композиции из пластилина на тему «Лоскутное одеяло» с ритмичным узором, применяя способы выполнения различных фактур.

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

Задание для самостоятельной работы: разработка эскиза работы «Лоскутное одеяло».

4.3. Тема: «Соединение пластилиновых фактур и природных форм».

Цель: развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики рук.

Задание: выполнение композиции на тему: «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес» (по выбору учащегося), применяя пластилиновые фактуры и природные формы.

Материалы и инструменты: картон (формат А 4), цветной пластилин, стек, доска для лепки, семечки, крупы, макаронные изделия и др.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза платья для любимой куклы, карнавального костюма, театрального (циркового) занавеса (по выбору учащегося).

4.4. Тема: «Интерпретация природных фактур».

Цель: развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики рук.

Выполнение упражнения на создание фактуры перьев, меха, кожи животных и птиц.

Применение полученных знаний в работе над творческой композицией «Зоопарк», «Домашние животные» (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: картон (формат А 3), цветной пластилин, стек, доска для лепки, мелкие предметы (канцелярские и швейные принадлежности, др. предметы).

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала на тему «Зоопарк», «Домашние животные» (по выбору учащегося) для работы над творческой композицией.

5. Раздел «Полуобъемные изображения».

5.1. Тема: «Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения (барельеф)».

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

Задание: выполнение композиции, в основе которой находятся овощ, фрукт или ягода: «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Виноград», «Клубника» и др. (по выбору учащегося).

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод.

5.2. Тема: «Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения».

Цель: дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным изображением.

Задание: выполнение композиции «Божья коровка», «Жуки», «Кит» (по выбору учащегося).

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

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по темам творческого задания.

5.3. Тема: «Выполнение тематической композиции».

Цель: работа над сложной полуобъемной композицией.

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.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков для тематической композиции.

5.4. Тема: «Создание сложной формы предмета с последующим декорированием».

Цель: 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», «Архангельская козуля».

Материалы и инструменты: картон (формат А4), цветной пластилин, стек, доска для лепки, семечки, крупы, макаронные изделия и др.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов тульского пряника, северной козули.

6. Раздел «Объемные формы».

6.1. Тема: «Лепка геометрических форм».

Цель: знакомство с понятием «скульптура»; знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема.

Понятие «скульптура». Виды скульптуры.

Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для настольных игр), конуса (мороженое).

Задание: на основе изученных геометрических форм выполнить из пластилина объёмный предмет на тему: «Робот», «Ракета», «Трансформер» и др. (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: цветной пластилин, стек, доска для лепки.

Задание для самостоятельной работы: изображение геометрических фигур.

6.2. Тема: «Закрепление навыков работы с объемными формами».

Цель: закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, воображения.

Задание: выполнение объемной композиции из пластилина на тему: «Новогодняя елка» с использованием бусин, пайеток и др. материалов.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, стек, доска для лепки, бусины, ленты, пайетки и др. материалы.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза новогодней ёлки.

6.3. Тема: «Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки)».

Цель: формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии.

Задание: выполнение игрушки: «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др. (по выбору учащегося) из пластилина и природных материалов (шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки и др.). Пластилин применяется как соединительный материал.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, стек, доска для лепки, природный материал (шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки и др.).

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов игрушек из природных материалов.

Второй год обучения.

1. Раздел «Соленое тесто».

1.1. Тема: «Вводный урок».

Цель: знакомство с техникой «Соленое тесто».

Историческая справка о лепке из соленого теста. Русский Север, Архангельская область – как центр промысла лепки из соленого теста. Изделия из соленого теста. Организация рабочего места. Техника безопасности. Знакомство с технологиями изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Хранение соленого теста. Сушка и обжиг изделий из соленого теста. Окрашивание соленого теста и поделок из него. Лакировка изделий из соленого теста. Знакомство с инструментами и материалами, необходимыми для лепки из соленого теста: доска для теста, скалка для раскатывания деталей из теста, стеки, различные приспособления для нанесения узоров и оттисков (колпачки от фломастеров, зубочистки, пуговицы, бутылочные пробки и т.д.), кондитерские формочки для вырезания, краски (гуашь, акриловые), красители, лак, клей, кисти, фольга (для придания формы), проволока (для каркаса) и др. Приготовление соленого теста.

Материалы и инструменты: мука, вода, соль, растительное масло, клей ПВА.

Задание для самостоятельной работы: выполнение несложных элементов из соленого теста: шарик, «колбаска», жгут, «лепёшка».

1.2. Тема: «Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши».

Цель: формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями.

Задание: выполнение полуобъемной композиции на тему: «Цирк» в технике «соленое тесто». Детали композиции раскрашиваются гуашью после высыхания.

Материалы и инструменты: соленое тесто, доска для теста, скалка для раскатывания деталей из теста, стеки, различные приспособления для нанесения узоров и оттисков (колпачки от фломастеров, зубочистки, пуговицы, бутылочные пробки и т.д.), гуашь, лак, клей, кисти.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций по теме «Цирк».

1.3. Тема: «Театральная кукла».

Цель: формирование умения лепить образ куклы-персонажа сказки для детского пальчикового театра.

Задание: изготовление кукол для пальчикового театра по русским народным сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» и др. (по выбору учащихся). Показ русских народных сказок, применяя изготовленные куклы для пальчикового театра.

Материалы и инструменты:

- для головы куклы – соленое тесто, вода, доска для теста, стеки, гуашь, лак, кисти;

- для костюма куклы – лоскутки ткани и меха, ленты, бусины, пуговицы, нитки, иглы, ножницы, клеевой пистолет, клеевые стержни и др.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза будущей куклы-персонажа для детского пальчикового театра по русским народным сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» (по выбору учащихся).

2. Раздел «Пластилиновая композиция».

2.1. Тема: «Изразец».

Цель: знакомство с русскими изразцами; формирование навыка стилизации природных форм в орнамент.

Понятие «изразец». История русского изразца. Северные изразцы (Великий Устюг). Изготовление изразцов.

Задание: изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента.

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме: «Орнамент».

2.2. Тема: «Коллективная работа «Русская печка»».

Цель: Формирование навыков работы над коллективным заданием.

История и современность русских изразцовых печей.

Задание: коллективное выполнение плоскостной композиции «Русская печка», используя фрагменты изразцов, выполненных на предыдущем уроке.

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме «Русские изразцовые печи».

2.3. Тема: «Изготовление магнита на тему «Времена года»».

Цель: формирование способности добиваться выразительности образа; развитие фантазии, воображения.

Задание: выполнение магнита – плоскостной пластилиновой композиции с применением объемных деталей на тему: «Времена года».

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек, магнитная лента.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций о временах года.

3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции».

3.1. Тема: «Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в пластилиновых композициях».

Цель: формирование пространственного мышления, творческого воображения.

Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы.

Изготовление фактурных валиков.

Материалы и инструменты: цилиндрические формы (основа для валика), цветной пластилин, клей.

Задание для самостоятельной работы: изготовление собственных фактурных валиков для использования в пластилиновых композициях; выполнение фактур на пластилине с помощью изготовленных валиков.

3.2. Тема: «Выполнение композиции «Замороженное оконце»».

Цель: формирование навыков применения в работе изученных ранее фактур в пластилиновой композиции и приемов работы с пластилином.

Задание: выполнение пластилиновой композиции «Замороженное оконце», используя ранее изученные техники и приемы работы с пластилином: «пластилиновая живопись», процарапывание и др.

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза замороженного окна.

3.3. Тема: «Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных фактур, текстур».

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами.

Понятие «текстура».

Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.).

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек; различные предметы для выполнения оттисков (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.).

Задание для самостоятельной работы: продолжение выполнения фактур.

3.4. Тема: «Творческая работа «Пенек с грибами»».

Цель: формирование и развитие навыков применения полученных фактур в пластилиновой композиции «Пенек с грибами»; развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами.

Задание: выполнение композиции «Пенек с грибами» из пластилина, применяя фактуры и текстуры, полученные на предыдущих занятиях.

Материалы и инструменты: картон (формат А 4), цветной пластилин, доска для лепки, стек, фактурные валики, различные предметы для выполнения оттисков (камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок грибов с натуры.

3.5. Тема: «Морские камешки».

Цель: формирование умения передавать характер предметов и поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии.

Лепка различных морских камешков.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала на тему «Морские камешки», лепка различных морских камешков.

4. Раздел «Коллаж».

4.1. Тема: «Коллаж «Морские сокровища»».

Цель: закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой работе; развитие способности передавать выразительность изображаемых

фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов.

Понятие «Коллаж».

Задание: выполнение коллажа на тему «Морские сокровища».

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, природный материал (ракушки, камушки, крупы и др.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовка отдельных элементов композиции, подбор иллюстративного материала по теме творческого задания.

4.2. Тема: «Декоративное панно «Слово-образ»».

Цель: формирование умения находить цельную форму изображаемой композиции; развитие фантазии, освоение художественных приемов декора.

Понятие «панно». Знакомство со шрифтами, шрифтовыми композициями.

Задание: выполнение декоративного панно «Слово-образ».

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек, природный материал.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме творческого задания; копирование отдельных букв.

4.3 Тема: «Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа)».

Цель: развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки; развитие навыков работы над коллективным заданием.

Задание: выполнение декоративного панно по русской народной сказке (по выбору учащихся).

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек, природный материал.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов к русской народной сказке для выполнения творческого задания.

5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов».

5.1 Тема: «Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Муравейник», «Паутинка с паучком»».

Цель: развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику природных форм средствами лепки.

Задание: выполнение пластилиновой композиции на тему «Муравейник», «Паутинка с паучком» (по выбору учащегося) с применением различных декоративных материалов (нити, пуговицы, ленты, кружево и др.)

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек, нитки, бусины, пуговицы, ленты, кружево, пластиковые трубочки, декоративные булавки и другие материалы для рукоделия.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного и декоративного материала по теме творческого задания.

5.2 Тема: «Рамка для фотографии».

Цель: формирование навыков моделирования; развитие воображения, фантазии.

Задание: выполнение рамки для фотографии с применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги.

Материалы и инструменты: картон, ножницы, линейка, простой карандаш, ластик, цветной пластилин, доска для лепки, стек, нитки, бусины, пуговицы, ленты и другие декоративные материалы.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов рамки для фотографии.

6. Раздел «Объемные формы».

6.1. Тема: «Объемная композиция на тему: «Овощная семейка»».

Цель: развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в природе характерные особенности.

Передача характера натуры.

Задание: выполнение объемной композиции на тему «Овощная семейка» из пластилина.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры.

6.2. Тема: «Объемная лепка на тему: «Кошка»».

Цель: развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы животных.

Выполнение пластического решения с учетом кругового объема.

Задание: объемная лепка кошки из пластилина.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме «Кошка», «Кошка в движении»; выполнение фотографий домашней кошки.

6.3. Тема: «Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека».

Цель: формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения.

Пропорции человеческой фигуры. Технология изготовления пластилиновой модели человека на каркасе из проволоки.

Задание: выполнение пластилиновой модели человека на каркасе из проволоки.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек, проволока.

Задание для самостоятельной работы: подбор подготовительного материала к творческому заданию в виде открыток, иллюстраций и фотографий людей.

6.4. Тема: «Коллективная творческая работа «Ноев ковчег»».

Цель: передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами; закрепление знаний, умений и навыков, полученных за два года обучения по данной программе учебного предмета «Лепка».

Задание: коллективное выполнение объемной композиции из пластилина на тему: «Ноев ковчег».

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек и др.

Задание для самостоятельной работы: знакомство с библейским повествованием о Ноевом ковчеге; выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов персонажей композиции.

Третий год обучения.

1. Раздел «Полимерная глина».

1.1. Тема: «Вводный урок».

Цель: 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 (паста-машина, скалка, экструдер и насадки, подложка для работы, канцелярские ножи, профессиональные лезвия, каттеры, зубочистки, иглы, пергамент, наждак, фольга, резиновые перчатки, лак, кисти, стеки, текстурные листы, красители и др.). Виды полимерной глины: физические и химические свойства.

Организация рабочего места. Техника безопасности. Техники работы с полимерной глиной: соленая техника, техника плавного перехода цвета, техника трости (колбасная техника, миллефиори, cane), техника филигрань, акварельная техника, техника калейдоскоп и др.

Лепка из полимерной глины.

Выполнение простейших форм для бижутерии (бусины, кольца, кубики, плоские формы – колокольчики, бабочки и др.).

Материалы и инструменты: полимерная глина, резиновые перчатки, инструменты для работы с полимерной глиной.

Задание для самостоятельной работы: выполнение украшения из бусин (бусы, браслет).

1.2. Тема: «Изготовление кулона из полимерной глины в технике филигрань».

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

Филигрань как ювелирная техника. Филигрань как техника работы с полимерной глиной.

Задание: выполнение кулона из полимерной глины в технике филигрань.

Материалы и инструменты: полимерная глина, клей, стек с шариками, стразы, сеттинг для бижутерии (кулона), игла, канцелярский нож, резиновые перчатки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов кулона.

1.3. Тема: «Изготовление магнитов».

Цель: формирование понятия о декоративности, выразительности образа; применение полученных знаний в изготовлении сувениров: магнитов.

Задание: выполнение из полимерной глины магнита «Символ года».

Материалы и инструменты: полимерная глина, клей, стеки, зубочистка, стразы, игла, канцелярский нож, лак, кисть, резиновые перчатки и др.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов магнита «Символ года».

2. Раздел «Лепка из глины».

2.1. Тема: «Вводный урок».

Цель: знакомство с техникой лепки из глины.

История русского гончарного ремесла.

Физические и химические свойства глины. Инструменты и материалы для лепки из глины: стек, доска для лепки, блюдце для воды, тряпочка. Организация рабочего места. Техника безопасности. Заготовка глины. Подготовка глины к работе. Приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание, вдавливание, прощипывание, сгибание, заглаживание.

Сушка и обжиг изделий из глины.

Задание: изготовление декоративной тарелки с орнаментом, выполненным росписью гуашью.

Цель: дальнейшее формирование понятия «орнамент», грамотный подбор цветовой гаммы.

Материалы и инструменты: тарелка диаметром 18 см (в качестве формы), глина, доска для лепки, скалка, нож, стек, блюдце для воды, тряпочка, губка, гуашь, клей ПВА, лак, кисти.

Задание для самостоятельной работы: просмотр фильма «Гончарное дело» <https://www.youtube.com/watch?v=ojg3VsZSeFE;> подбор иллюстративного материала для творческого задания; выполнение эскиза декоративной тарелки с орнаментом.

2.2. Тема: «Декоративная вазочка».

Цель: развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику объемных форм средствами лепки.

Задание: изготовление декоративной глиняной вазочки с росписью.

Материалы и инструменты: глина, доска для лепки, скалка, нож, стек, блюдце для воды, тряпочка, губка, гуашь, клей ПВА, лак, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза декоративной вазы для творческого задания.

2.3. Тема: «Глиняная игрушка».

Цель: знакомство с глиняными игрушками; развитие наблюдательности, умения подмечать характерные и выразительные особенности игрушки.

Глиняная игрушка – особый вид народного искусства. История русской глиняной игрушки. Особенности глиняной игрушки в различных регионах: скопинская игрушка, вырковская игрушка, абашевская игрушка, курская игрушка, каргопольская игрушка, филимоновская игрушка, тульская игрушка, дымковская игрушка.

Каргопольская глиняная игрушка. Полкан. Технология изготовления полкана.

Задание: изготовление традиционной каргопольской игрушки из глины (полкан) с росписью. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема.

Материалы и инструменты: глина, доска для лепки, скалка, нож, стек, блюдце для воды, тряпочка, губка, гуашь, клей ПВА, лак, кисти.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза каргопольской глиняной игрушки: полкана.

2.4. Тема: «Выполнение тематической композиции – панно «Ярмарка»».

Цель: дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа.

Понятие «Ярмарка». Ярмарка в истории России.

Задание: выполнение из глины панно «Ярмарка».

Материалы и инструменты: глина, доска для лепки, скалка, нож, стек, блюдце для воды, тряпочка, губка, гуашь, клей ПВА, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к тематической композиции – панно «Ярмарка».

3. Раздел «Пластилиновая композиция».

3.1. Тема: «Натюрморт».

Цель: формирование навыка передачи основных пропорций и характера предметов.

Понятие «натюрморт». История русского натюрморта.

Задание: выполнение тематического натюрморта из нескольких предметов.

Работа с натуры.

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов натюрмортов.

3.2. Тема: «Композиция-панорама «Рыцарский турнир», «Бал»».

Цель: формирование и развитие знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальных навыков передачи движения.

Пропорции человеческой фигуры.

Задание: выполнение из пластилина композиции-панорамы «Рыцарский турнир», «Бал» (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: картон, цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала по теме: «Рыцарский турнир», «Бал» (по выбору учащегося).

4. Раздел «Объемные формы».

4.1. Тема: «Геометрическая пирамидка».

Цель: развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.

Музеи скульптуры и керамики. Государственный музей городской скульптуры (Санкт-Петербург). Музей-мастерская А. С. Голубкиной

(Москва). Музей Таволожской керамики. Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (Москва).

Изучение и изготовление геометрических тел из пластилина: конус, цилиндр, куб, шар, пирамида.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: изготовление геометрических тел: конус, цилиндр, куб, шар, пирамида.

4.2. Тема: «Шахматное королевство».

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.

Задание: лепка из пластилина шахматных фигур (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: зарисовка шахматных фигур.

4.3. Тема: «Лепка с натуры».

Цель: развитие наблюдательности, формирование умения передавать пластику объемных форм средствами лепки.

Задание: лепка из пластилина птицы. Использование чучела птицы.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстраций птиц, зарисовка птиц.

4.4. Тема: Творческая работа «Птичий двор».

Цель: дальнейшее формирование понятия о декоративности, выразительности образа.

Задание: выполнение объемной композиции из пластилина на тему «Птичий двор».

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки птиц и животных по памяти.

4.5. Тема: «Работа с каркасом».

Цель: формирование знаний, умений и навыков выполнения объемной композиции животного на каркасе.

Технические особенности изготовления объемной фигуры животного с каркасом.

Задание: выполнение объемной пластилиновой композиции на тему: «Лошадка», используя каркас.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек, проволока.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала: лошади.

4.6. Тема: «Человек. Фигура в движении».

Цель: дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, передачи движения.

Задание: выполнение фигуры человека из пластилина в движении: «спорт», «на катке», «танец» и др. (по выбору учащегося), используя каркас.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек, проволока.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала (человек в движении: спорт, на катке, танец и др.)

4.7. Тема: «Человек и животное».

Цель: дальнейшее формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, животных, передачи движения.

Задание: выполнение объемной фигуры человека и животного из пластилина в движении на тему: «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк» (по выбору учащегося), используя каркас.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек, проволока.

Поиск выразительного пластического решения.

Задание для самостоятельной работы: подбор иллюстративного материала на тему: «Хозяин и его животное», «Охота», «Цирк».

4.7. Тема: «Коллективная работа: «Каникулы»».

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных за три года обучения по данной программе учебного предмета «Лепка».

Задание: коллективное выполнение объемной композиции на тему: «Каникулы». Применение различных техник работы с пластилином. Поиск выразительного пластического решения.

Материалы и инструменты: цветной пластилин, доска для лепки, стек, проволока.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза композиции «Каникулы».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»:

- 1) знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- 2) знание инструментов и различных пластических материалов;
- 3) умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- 4) умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- 5) умение работать с натуры и по памяти;
- 6) умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- 7) навыки конструктивного и пластического способов лепки.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие.

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ учащихся.

Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования и др.

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

«5» («отлично») – учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

«4» («хорошо») – в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

«3» («удовлетворительно») – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неаккуратно.

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития учащегося.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа учебного предмета «Лепка» составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания, что позволит объединить детский коллектив.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий (1 академический час), которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, рисование с натуры и по памяти, эскизирование, подбор иллюстрированного материала к творческим заданиям).

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004. С. 66-74.
2. Бурдейный М.А. Искусство керамики. – М.: Профиздат, 2005.
3. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003.
4. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. – Петербург. «Кристалл», 2001.
5. Дэвид Крэков Жанр. Лепим из полимерной глины. Издательство: Москва АСТ Астрель Серия: Библиотека художника. 2005. – 65 с.
6. Евстратова Е.Н. (ред.) «Скульптура. История искусства для детей» - «Росмэн», Москва, 2002.
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – М.: «Владос», 2004.
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004.
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004. С. 5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И. Арзуманова, В.А. Любартович, М.В. Нащокина. – М.: Из-во «Жираф», 2000. С. 64-77.

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – М.: «Владос», 2002. С.6-15.
12. Круглова М. Полимерная глина. Мастер-классы для начинающих. М.: «Эксмо», 2014.
13. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО «Попурри», 2002.
14. Липунова С. Волшебная глина. «Русич», 2001.
15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. С. 8-20.
16. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. – М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с. 23-25.
17. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник. /Пер. с англ. П.А. Самсонова – Минск, 2003. С.31, 36, 56.
18. Рашупкина С.Ю. Лепка из пластилина (Поделки-самоделки) М.: РИПОЛ классик, 2010.
19. Силаева К.В. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки. М.: Изд-во «Эксмо», 2003.
20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н. Евстратовой. 2002. С.8-17.
21. Соленое тесто / составитель К.В. Силаева. – М.: Из-во: Эксмо, 2007.
22. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: «Эксмо», 2005.
23. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 140-144
24. Фишер Д. Расписываем керамику. – М.: АСТ, Астрель, 2005.
25. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000. С. 51-56
26. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина: Ростов: н./Д: Феникс, 2008.

7.2 Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.: «Юный художник», 2002. С. 3-15.
2. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975.
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. – М.: Профиздат, 2005.
4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003.
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. С.129, 135, 150.
6. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. – Петербург. «Кристалл», 2001.
7. Евстратова Е. Скульптура. – М. , 2001.
8. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И. Арзуманова, В.А. Любартович, М.В. Нащокина. – М.: Из-во «Жираф», 2000. С. 64-77.
9. Круглова М. Полимерная глина. Мастер-классы для начинающих. М.: «Эксмо», 2014.
10. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО «Попурри», 2002.
11. Липунова С. Волшебная глина. «Русич», 2001.
12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. С. 8-20.
13. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник. /Пер. с англ. П.А. Самсонова – Минск, 2003. С.31, 36, 56.
14. Рашупкина С.Ю. Лепка из пластилина (Поделки-самоделки) М.: РИПОЛ классик, 2010.
15. Силаева К.В. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки. М.: Изд-во «Эксмо», 2003.
16. Соленое тесто / составитель К.В. Силаева. – М.: Из-во: Эксмо, 2007.
17. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: «Эксмо», 2005.

18. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 140-144
19. Фишер Д. Расписываем керамику. – М.: АСТ, Астрель, 2005.
20. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000. С. 51-56.
21. Фримантл Д. Анатомия. Пособие для художников. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 78 с., илл.
22. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина: Ростов: н./Д: Феникс, 2008.

5.4.ПРОГРАММАПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.04. «Рисунок»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик: Жукова Ксения Леонидовна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

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 и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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 «Рисунок» срок реализации учебного предмета составляет 5 лет.

Продолжительность учебных занятий во всех классах составляет 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Рисунок» при 5-летнем сроке обучения составляет 726 часов, из них: 396 часов – аудиторные занятия, 330 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	<i>Затраты учебного времени</i>										<i>Всего часов</i>
Годы обучения	4-й год		5-й год		6-й год		7-й год		8-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Количество недель	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Аудиторные занятия	48	51	48	51	32	34	32	34	32	34	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	64	68	64	68	64	68	726
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет		экзамен			

Объем учебной нагрузки в неделю в 4-м и 5-м классе составляет 3 часа, в 6-8 классах 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа в неделю.

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» предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное искусство» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:

4 - 5 классы – по 3 часу в неделю, 6-8 классы – по 2 часа в неделю.

- самостоятельная работа:

4 - 5 классы – по 3 часа в неделю, 6-8 классы – по 2 часа 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.

Цели 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 предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 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:

1. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
2. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
3. практический;
4. 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 школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой, а также альбомами по изобразительному искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

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, предметами для постановки натюрмортов, различными драпировками.

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 натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. 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. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

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

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения (4 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	урок	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства	урок	29	12	17
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия	Урок	30	12	18
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	Урок	15	6	9
1.5.	Зарисовка чучела птицы	Урок	5	2	3

			80	32	48

II полугодие					
	Раздел 2. Линейный рисунок				
2.1.	Зарисовки фигуры человека	Урок	5	2	3
	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень				
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива	Урок	5	2	3
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	Урок	10	4	6
3.3.	Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности	Урок	10	4	6
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал)	Урок	5	2	3
4.2.	Зарисовка мягкой игрушки	Урок	5	2	3
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах	Урок	10	4	6
5.2.	Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	Урок	5	2	3
5.3.	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне	Урок	15	6	9
5.4.	Натюрморт из двух предметов быта	Урок	14	6	8
5.5.	Контрольный урок	Урок	1	-	1
			85	34	51

Второй год обучения (5 класс)

I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне	урок	15	6	9
	Раздел 2. Законы перспективы. Светотень				
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе	урок	10	4	6
2.2.	Зарисовки каркасных проволоочных моделей в перспективе	урок	10	4	6
2.3.	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	урок	15	6	9
2.4.	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	10	4	6
2.5.	Рисунок гипсового куба	урок	10	4	6
2.6.	Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти	урок	10	4	6
			80	32	48

II полугодие					
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Наброски фигуры человека	Урок	5	2	3
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Зарисовки чучела птицы	Урок	10	4	6
4.2.	Зарисовки предметов, различных по	Урок	10	4	6

	материалу				
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт из двух предметов быта призматической формы	Урок	20	8	12
5.2.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	Урок	20	8	12
5.3.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	Урок	19	8	11
5.4.	Контрольный урок	Урок	1	-	1
			85	34	51

Третий год обучения (6 класс)

I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний»	Урок	12	6	6
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.				
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	Урок	12	6	6
2.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	Урок	12	6	6
2.3.	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	Урок	12	6	6
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				

3.1.	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	Урок	18	8	8
			64	32	32

II полугодие					
	Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок				
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	Урок	12	6	6
4.2.	Рисунок чучела птицы	Урок	12	6	6
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы	Урок	12	6	6
5.2.	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся	Урок	12	6	6
5.3.	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы разных по тону.	Урок	19	10	9
5.4.	Контрольный урок	Урок	1	-	1
			68	34	34

Четвертый год обучения (7 класс)

I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				

1.1.	Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел	Урок	12	6	6
1.2.	Рисунок однотонной драпировки с простыми складками	Урок	12	6	6
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.				
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	Урок	16	8	8
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1.	Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками (итоговая работа)	Урок	24	12	12
			64	32	32

II полугодие					
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	Урок	12	6	6
4.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении	Урок	4	2	2
4.3.	Наброски по памяти отдельных предметов	Урок	4	2	2
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в	Урок	18	9	9

	горизонтальном положении и драпировкой				
	Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок				
6.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	Урок	12	6	6
6.2	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	Урок	18	9	9
			68	34	34
Итоговая аттестация					
	Натюрморт из 4-5 атрибутов искусства с драпировкой со складками			4	

Пятый год обучения (8 класс)

I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете	Урок	18	9	9
1.2.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	Урок	18	9	9
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью	Урок	12	6	6
2.2.	Зарисовка головы человека (обрубков)	Урок	16	8	8
			64	32	32

II полугодие					
	Раздел 2. Тональный длительный рисунок				
2.1.	Рисунок черепа человека	Урок	12	6	6
2.2.	Рисунок гипсовой головы (обрубковка) с поворотом в три четверти	Урок	16	8	8
2.3.	Рисунок античной гипсовой головы	Урок	16	8	8
	Раздел 3. Создание художественного образа графическими средствами				
3.1.	Тематический натюрморт с атрибутами искусства	Урок	24	12	12
			68	34	34

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Четвертый 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.

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. 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 5. Тональный длительный рисунок

5.1. 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.

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

5.3. Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.4. 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.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. 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.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

2.1. 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.

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.3. 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.

2.4. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти.

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

2.5. 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.

2.6. 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.

II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. 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 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. 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.

4.2. Тема. Зарисовки предметов различных по материалу.

Рисование простых предметов, различных по материальности, 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 материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.2. Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической формы.

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные наброски.

5.3. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш. Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

5.4. 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.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Шестой 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 натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. 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.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. 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.

2.3. 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 3. Тональный длительный рисунок

3.1. 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.

II полугодие

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. 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.

4.2. Тема. Рисунок чучела птицы.

Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характеристики изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

5.2. Тема. Натюрморт из крупных предметов быта.

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.

5.3. 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.

5.4. Тема. Контрольный урок.

Седьмой год обучения

II полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. 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.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта.

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти. Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок гипсового шара.

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление объема, с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

5.2. 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 6. Линейно-конструктивный рисунок

6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

6.2. 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.

Итоговая аттестация

Натюрморт из 4-5 атрибутов искусства с драпировкой со складками.

Применение полученных знаний, умений и навыков в процессе обучения. Совершенствование технических навыков в работе графическими материалами. Совершенствование умений точно определять композицию листа. Формирование умения выявлять главное, второстепенное.

Самостоятельное последовательное ведение работы. Формирование умений в передаче световоздушной перспективы. Совершенствование умений передавать объем, фактуру, материальность предметов по средством штриха.

Формат А-3.

Восьмой год обучения

I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из трех-четырех гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. 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.

1.3. Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с драпировкой.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компонировка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. 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.

2.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубковка).

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

II полугодие

Раздел 2. Тональный длительный рисунок

2.1. Тема. Рисунок черепа человека.

Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Компонировка изображения в листе. Формат А-3. Материал – графитный. Самостоятельная работа: зарисовки портретов.

2.2. Тема. Рисунок головы человека (обрубковка).

Рисование головы человека (обрубковка) в повороте $\frac{3}{4}$. Изображение конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы, передача объема посредством светотени. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубковки по памяти.

2.3. Тема. Рисунок античной гипсовой головы.

Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. Перспектива и трехмерность головы, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в

соответствии с основными этапами ведения рисунка. Компонировка изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных положениях.

Раздел 3. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

3.1. Тема. Тематический натюрморт с атрибутами искусства.

Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). Передача в законченном тональном рисунке сложной группы предметов в пространстве. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

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 И КРИТЕРИИ 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);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок

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.

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.

5.5.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.05. «Живопись»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Жукова Ксения Леонидовна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

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;*
- *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

- *Требования к экзамену*

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.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Живопись – основополагающий предмет в системе художественного образования. Программа направлена на глубокое изучение ребенком натуры и приобретения им необходимых практических навыков в ее изображении цветом на плоскости листа в условном пространстве, развитие у обучающихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии и цвето-светотеневых отношениях, используя различные средства живописи, на приобретение обучающимися умений передавать форму цветом, грамотно организовать лист, чувствовать колорит, владеть техническими приемами клеевой живописи – акварели, гуаши.

В образовательном процессе учебный предмет «Живопись» тесно связан с другими предметами, как «Рисунок», «Работа в материале», «Пленэр», дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Учебный предмет «Живопись» направлен на формирование:

- знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностях создания цветового строя;

- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умений видеть в окружающей среде объект для изображения, обучение методам постижения натуры, устойчивым умениям в ее изображении;
- навыков в использовании основных живописных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Учебный предмет «Живопись» - это система обучения и воспитания, приобретение знаний и развития умений и навыков на основе последовательного нарастания учебных задач. Программа по живописи включает ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натурными объектами, на познание и осмысление красоты окружающего мира, понимание закономерности цветовых гармоний, познание многообразия методов и приемов работы с цветом и овладение устойчивыми умениями и навыками живописного изображения.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 8-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 4 по 8 класс.

При реализации программы «Живопись» с 8 -летним сроком обучения: аудиторные занятия в 4-5 классах – три часа, 6-8 классах – два часа, самостоятельная работа во всех классах – два часа.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет 726 часов, в том числе аудиторные занятия – 396 часов, самостоятельная работа – 330 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Количество недель	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Аудиторные занятия	48	51	48	51	32	34	32	34	32	34	396
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	64	68	64	68	64	68	726
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет		

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебным предмет «Живопись» осваивается 5 лет с 4 по 8 классы. Экзамены проводятся с четвертого по седьмой класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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 учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

–приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

- знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знаний разнообразных техник живописи;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыков в использовании основных техник и материалов;
- навыков последовательного ведения живописной работы;

–формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 образовательной 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.

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

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения (4 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
7 полугодие					
	Раздел 1. Живописные материалы и изобразительные средства. Краски. Бумага. Кисти. Технические приемы				

	в освоении живописи.				
1.1.	Знакомство с мастерской. С ее оборудованием, рабочим местом. материалами, используемыми при обучении живописи и техникой их применения. Знакомство с задачами предмета «Живопись». Выполнение упражнений. Цвет и его свойства. Основные. составные и дополнительные цвета.	урок	2	1	1
1.2.	Акварельные краски. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Акварельная бумага. Выполнение упражнений на приемы работы акварелью: заливка, мазок, лессировка, техника работы акварелью «по-сырому».	урок	4	2	2
1.3.	Акварель. Выполнение кратковременных этюдов отдельных фруктов, овощей.	урок	8	2	6
1.4.	Гуашь. Приемы работы гуашевыми красками. Выполнение упражнений. Плотность краски, мазок, пятно.	урок	6	3	3
1.5.	Гуашь. Ахроматические и хроматические цвета, основные, составные и дополнительные цвета. Выполнение упражнений на смешивание цветов.	урок	9	3	6
	Раздел 2. Свойства цвета. Основные характеристики цвета. Цветовые гармонии.				
2.1.	Понятие «цветовой тон». Полярная гармония. Выполнение упражнений.	урок	6	3	3
2.2.	Понятие «насыщенность». Родственная гармония. Выполнение упражнений.	урок	6	3	3
2.3.	Понятие «светлота». Однотоновая гармония. Выполнение упражнений	урок	6	3	3
2.4.	Выполнение этюда несложного натюрморта на различные гармонии цвета.	урок	15	6	9
2.5.	Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на драпировке без складок. Выбор гармонии по выбору обучающихся.	урок	18	6	12
			80	32	48
8 полугодие					
	Раздел 3. Основы цветоведения. Цветовые контрасты.				
3.1.	Понятие «контраст» в живописи. Выполнение упражнений на контраст	Урок	5	2	3

	насыщенности.				
3.2.	Выполнение упражнений: «Симультанный контраст».	Урок	5	2	3
3.3.	Выполнение упражнений: «Свето-теневой контраст»	Урок	6	3	3
3.4.	Холодные и теплые цвета. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков.	Урок	6	3	3
3.5.	Выполнение несложного этюда натюрморта в теплой цветовой гамме.	Урок	11	6	9
3.6.	Выполнение несложного натюрморта в холодной цветовой гамме.	Урок	11	6	9
	Раздел 4. Светотень в живописи.				
4.1.	Составляющие светотени в живописи. Способы передачи светотени на примере тел вращения. Выполнение упражнений на способы передачи объема гипсовым предметам.	Урок	5	3	3
4.2.	Выполнение упражнений по передаче объема предметам быта.	Урок	10	4	6
4.3.	Выполнение несложного натюрморта, состоящего из 2-3х предметов быта и драпировки без складок. Передача объема предметов.	Урок	13	6	12
			85	34	51
Итоговая аттестация					
	Итоговое задание. Композиционный тематический натюрморт («В гостях у художника», «Натюрморт ваза с фруктами» и т.п.).	экзамен		4	

Второй год обучения (5 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
9 полугодие					
	Раздел 5. Технические приемы в освоении живописи.				
5.1.	Выполнение серии кратковременных упражнений, направленных на формирование умений работы в	урок	6	3	3

	активном живописном режиме (заливка, «по-сырому», «alaprima»)				
5.2.	Выполнение упражнений на освоение творческого метода пуантилистов.	урок	6	3	3
5.3.	Выполнение осеннего натюрморта. Использование различных приемов работы акварелью	урок	17	5	12
	Раздел 6. Фактура и материальность. Драпировка.				
6.1.	Способы передачи объема драпировкам с различными видами складок.	урок	6	3	3
6.2.	Передача объема деревянных предметов. Выполнение упражнений.	урок	10	4	6
6.3.	Передача объема металлических предметов. Выполнение упражнений.	урок	10	4	6
6.4.	Передача объема стеклянных предметов. Выполнение упражнений.	урок	10	4	6
6.5.	Выполнение натюрморта из 2-3 предметов разных по материалу с легкими складками.	урок	15	6	9
			80	32	48
10 полугодие					
	Раздел 7. Цветоведение.				
7.1.	Выполнение натюрморта, состоящего из предметов различных по тону.	урок	9	3	6
7.2.	Выполнение натюрморта, состоящего из 2-3 тел вращения в технике «Гризайль»	урок	9	3	6
7.3.	«Выполнение натюрморта в технике «Гризайль».	урок	9	3	6
	Раздел 8. Стилистика. Декоративность.				
8.1.	Выполнение упражнений «Предметное – декоративное решение одного и того же предмета»		6	3	3
8.2.	Декоративная обработка цветов.		12	6	6
8.3.	Выполнение тематического натюрморта. Декоративное решение.		15	6	9
	Раздел 9. Различные виды освещения.				
9.1.	Освещение. Различные виды освещения. Фронтальное освещение, боковое освещение, контражурное освещение. Выполнение упражнений.		25	10	15
			85	34	51
Итоговая аттестация					
	Итоговая работа. Выполнение натюрморта из 3-4 предметов быта, с передачей освещения, материальности и фактуры предметов на драпировке со			4	

	складками.				

Третий год обучения (6 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
11 полугодие					
	Раздел 10. Расположение предметов на разном уровне глаз.				
10.1.	Виды натюрморта на разном уровне глаз. Рассмотрение известных произведений живописи. Выполнение натюрморта из бытовых предметов на уровне глаз.		8	4	4
10.2.	Выполнение натюрморта с дарами осени: фруктами, овощами. Натюрморт расположен ниже уровня глаз.		4	2	2
10.3.	Выполнение натюрморта с подсолнухами, расположенного выше уровня глаз.		8	4	4
	Раздел 11. Натюрморт с элементами интерьера.				
11.1.	Выполнение натюрморта с растением, стоящего на подоконнике с изображением элемента окна.		20	10	10
11.2.	Натюрморт из крупных предметов в интерьере.		24	12	12
			64	32	32
12 полугодие					
	Раздел 12. Творческое применение художественного опыта.				
12.1.	Выполнение натюрморта с задачами освоения творческого метода импрессионизма.		12	6	6
12.2.	Выполнение натюрморта с задачами освоения творческого метода постимпрессионизма.		12	6	6
12.4.	Тематический натюрморт, выполненный в стилистике кубизма.		12	6	6
	Раздел 13. Применение знаний и умений в творческой работе.				

13.1.	Творческий композиционный натюрморт с натуры и дополнением натюрморта предметом во выбору учащегося.		32	16	16
			68	34	34
Итоговая аттестация					
	Итоговое задание. Натюрморт из 3-4 предметов и драпировок со складками.			4	

Четвертый год обучения (7 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
13 полугодие					
	Раздел 14. Решение объема предметов цветом. Решение среды.				
14.1.	Выполнение этюдов из овощей, фруктов и бытовых предметов в различной среде (смена драпировок, те же предметы)		12	6	6
14.2.	Композиционный натюрморт с включением репродукции живописного произведения.		16	8	8
14.3.	Натюрморт из крупных предметов, стоящих на различных пространственных плоскостях.		20	10	10
14.4.	Натюрморт с включением симметричного гипсового орнамента.		16	8	8
			64	32	32
14 полугодие					
	Раздел 15. Решение сложной формы и среды.				
15.1.	Выполнение этюда гипсового орнамента. Техника гризайль.		18	9	9
15.2.	Выполнение натюрморта из предметов комбинированной формы, разных по размеру и материалности.		18	9	9
15.3.	Выполнение натюрморта «Натюрморт с атрибутами искусства».		32	16	16

			68	34	34
Итоговая аттестация					
	Итоговое задание. Выполнение натюрморта из 5-6 предметов, различных по материальности с драпировкой с вертикальными и горизонтальными складками.			4	

Пятый год обучения (8 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
15 полугодие					
	Раздел 17. Решение сложной формы и среды. Голова человека.				
17.1.	Выполнение этюдов головы в разных поворотах.		16	8	8
	Раздел 18. Решение сложной формы и среды. Фигура человека в пространстве.				
18.1.	Выполнение этюдов фигуры человека в разных позах и движении.		12	6	6
18.2.	Выполнение этюда фигуры человека в национальном костюме.		16	8	8
18.3.	Композиционный живописный рисунок полуфигуры человека с додумыванием окружения.		20	10	10
			64	32	32
16 полугодие					
	Раздел 19. Применение полученных знаний, умений и навыков в работе над композиционными натюрмортами.				
19.1.	Выполнение натюрморта из 5-6 предметов с введением чучела птицы и драпировками со складками.		32	16	16
19.2.	Выполнение натюрморта, состоящего из 5-6 предметов комбинированной формы. Различных по материальности и размеру, с выраженным освещением, углубленным пространством,		36	18	18

	вертикальными и горизонтальными складками.				
			68	34	34

Годовые требования.

Содержание разделов и тем.

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят обучающихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью и гуашью. Обучающиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе обучающиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К обучающимся пятого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

Первый год обучения (4 класс)

7 полугодие

Раздел 1. Живописные материалы и изобразительные средства.

Краски. Бумага. Кисти. Технические приемы в освоении живописи.

1.1. Знакомство с мастерской. С ее оборудованием, рабочим местом. материалами, используемыми при обучении живописи и техникой их применения. Знакомство с задачами предмета «Живопись». Выполнение упражнений. Цвет и его свойства. Основные. составные и дополнительные цвета.

Знакомство обучающихся с организацией рабочего места, правильной посадкой за мольбертом. Знакомство обучающихся с художественными материалами живописи, принадлежностями, инструментами. Знакомство обучающихся с приемами работы кистями. Формирование правильной постановки руки по время рисования. Знакомство обучающихся с понятиями «цвет», «пятно», «палитра». Знакомство с основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

Формат А-4, акварель.

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на составление палитры красок. Формат А-4, акварель.

1.2.Акварельные краски. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Акварельная бумага. Выполнение упражнений на приемы работы акварелью: заливка, мазок, лессировка, техника работы акварелью «по-сырому».

Акварель. Различные виды акварельной бумаги. Приемы работы акварелью: заливка цветом поверхности бумаги, нанесение акварельного мазка, цветовых пятен различной плотности и тона.

Формат А-4, акварель.

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по нанесению лессировки, мазков, пятен различной плотности и цвета. Формат А-4, акварель.

1.3.Акварель. Выполнение кратковременных этюдов отдельных фруктов, овощей.

Использование приема «по-сырому». Знакомство с методами изучения особенностей натуральных предметов, последовательностью работы над живописным этюдом. Формирование умения правильного композиционного изображения и расположения предметов на плоскости листа. Выполнение отдельных этюдов фруктов и овощей на формате А-4 акварель.

Композиционное размещение 2-3 овощей или фруктов на формате А-3.

Формат А-4, А-3, акварель, акварельная бумага.

Самостоятельная работа: Выполнение этюдов фруктов и овощей на формате А-4.

1.4.Гуашь. Приемы работы гуашевыми красками. Выполнение упражнений. Плотность краски, мазок, пятно.

Гуашь. Свойства краски. Нанесение гуашь на бумагу. Выполнение цветовых растяжек – выкраски, переход одного цвета в другой.

Формат А-4, А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение свободной композиции на тему «Времена года», «День-ночь» и др. Формат А-4, гуашь.

1.5. Гуашь. Ахроматические и хроматические цвета, основные, составные и дополнительные цвета. Выполнение упражнений на смешивание цветов.

Знакомство обучающихся с ахроматическими и хроматическими цветами. Выполнение упражнений – тональные и цветовые растяжки.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение этюда простых предметов, имеющих составной цвет. Формат А-4, гуашь.

Раздел 2. Свойства цвета. Основные характеристики цвета.
Цветовые гармонии.

2.1. Понятие «цветовой тон». Полярная гармония. Выполнение упражнений.

Знакомство обучающихся с понятием «цветовой тон», «полярная гармония». Выполнение упражнений на составление сложных цветов. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение этюдов несложных бытовых предметов с нахождением цветового тона. Формат А-4, гуашь.

2.2. Понятие «насыщенность». Родственная гармония. Выполнение упражнений.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Знакомство обучающихся с понятием «насыщенность», «родственная гармония». Умение составлять сложные цвета. Выполнение упражнения на тему «Листья».

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение композиции на свободную тему на смешивание красок. Формат А-3, гуашь.

2.3.Понятие «светлота». Однотоновая гармония. Выполнение упражнений.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Знакомство с понятиями «светлота», «однотоновая гармония». Выполнение упражнения на тоновую растяжку.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение композиции на свободную тему, используя однотоновую гармонию. Формат А-3, гуашь.

2.4.Выполнение этюда несложного натюрморта на различные гармонии цвета.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Выполнение этюда несложного натюрморта. Передача характерных особенностей цвета.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение композиции на тему «Пейзаж». Использование любой гармонии по выбору обучающегося. Формат А-3, гуашь.

2.5.Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на драпировке без складок. Выбор гармонии по выбору обучающихся.

Закрепление знаний о цветовых гармониях. Составление натюрморта обучающимися самостоятельно. Выполнение натюрморта.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: Выполнение несложного натюрморта с любой из изученных гармоний цвета. Формат А-3, гуашь.

8 полугодие

Раздел 3. Основы цветоведения. Цветовые контрасты.

3.1.Понятие «контраст» в живописи. Выполнение упражнений на контраст насыщенности.

Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Формат А-3,А-4, акварель.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

3.2.Выполнение упражнений: «Симультанный контраст».

Особенности симультанного контраста, симультантные цвета.

Выполнение упражнений на сочетающиеся пары симультантных контрастов и на этой основе организовать натурный натюрморт.

Формат А-3,А-4, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по составлению таблицы симультантных контрастов. Формат А3, гуашь.

3.3.Выполнение упражнений: «Свето-теневой контраст»

Особенности свето-теневого контраста, выразительные возможности свето-теневого контраста. Выполнение небольшого натюрморта. Выстроить светотеневой контраст.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение двух этюдов пейзажа с использованием свето-теневых контрастов. Формат А-4, гуашь.

3.4.Холодные и теплые цвета. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков.

Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: Выполнение пейзажа с закатом солнца.

3.5.Выполнение несложного этюда натюрморта в теплой цветовой гамме.

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом

быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в теплой цветовой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение по памяти аудиторного задания.

3.6.Выполнение несложного натюрморта в холодной цветовой гамме.

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы с учетом изменения цвета на освещении. Несложный натюрморта в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение натюрморта из бытовых предметов в холодной цветовой гамме. Формат А-3, акварель.

Раздел 4. Светотень в живописи.

4.1.Составляющие светотени в живописи. Способы передачи светотени на примере тел вращения. Выполнение упражнений на способы передачи объема гипсовым предметам.

Элементы светотени: блик, свет, полутень, тень, рефлекс, собственная тень, падающая тень. Распределение светотени на примере тел вращения. Способы передачи освещения в работе. Выполнение упражнений на передачу объема гипсовым телам вращения.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение по памяти одного из тел вращения на выбор обучающегося, передача светотени. Формат А-3, акварель.

4.2.Выполнение упражнений по передаче объема предметам быта.

Способы и особенности передачи и распределения светотени на отдельных предметах быта разной формы. Выполнение упражнений.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение двух этюдов фруктов или овощей. Передача объема светотенью. Формат А-3, акварель.

4.3.Выполнение несложного натюрморта, состоящего из 2-3х предметов быта и драпировки без складок. Передача объема предметов.

Передача освещения в живописном натюрморте, используя элементы светотени.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение двух этюдов бытовых предметов при боковом освещении. Формат А-3, гуашь.

Итоговая аттестация

Итоговое задание. Композиционный тематический натюрморт («В гостях у художника», «Натюрморт ваза с фруктами» и т.п.).

Применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности. Использование законов цветоведения в работе, использование возможностей техники акварельной живописи. Выполнение тематического натюрморта. Передача объема предметам, пространства. Композиционное размещение предметов на формате.

Формат А-3, акварель.

Второй год обучения (5 класс)

9 полугодие

Раздел 5. Технические приемы в освоении живописи.

5.1.Выполнение серии кратковременных упражнений, направленных на формирование умений работы в активном живописном режиме (заливка, «по-сырому», «a la prima»)

Формирование умений работы в акварели, использование возможностей ее различных техник, применение полученных знаний по цветоведению в практической работе. Выполнение этюдов в активном живописном режиме.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: Выполнение этюдов облаков с натуры, закатного неба и т.п. (3 этюда). Формат А-4, акварель.

5.2.Выполнение упражнений на освоение творческого метода пуантилистов.

Знакомство с творчеством пуантилистов, возможности пуантилизма, применение приема пуантилизма в работе. Выполнение небольшого натюрморта в технике пуантилизма.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение копии работы пуантилистов (Сёра, Синьяка и др.). Формат А-3, акварель.

5.3.Выполнение осеннего натюрморта. Использование различных приемов работы акварелью.

Передача многообразия цветовых отношений. Выполнение натюрморта в технике пуантилистов.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение трех этюдов осенних листьев. Формат А-3, акварель.

Раздел 6. Фактура и материальность. Драпировка.

6.1.Способы передачи объема драпировкам с различными видами складок.

Выполнение упражнений по передаче объема складкам разной формы, размера. Передача материальности разных видов тканей.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда сумки, лежащей на столе. Формат А-3, акварель.

6.2.Передача объема деревянных предметов. Выполнение упражнений.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача объема и фактуры деревянных предметов. Выполнение этюда разделочной доски и солонки.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда деревянной чашки и ложки на нейтральном фоне. Формат А-4, акварель.

6.3.Передача объема металлических предметов. Выполнение упражнений.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача объема и материальности металлическим предметам. Многослойная живопись. Выполнение этюдов металлического чайника, кувшина и т.п.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда заварочного металлического чайника. Формат А-4, акварель.

6.4.Передача объема стеклянных предметов. Выполнение упражнений.

Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачного стекла при помощи приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда стеклянной банки с водой на нейтральном фоне.

6.5.Выполнение натюрморта из 2-3 предметов разных по материалу с легкими складками.

Закрепление полученных навыков. Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов.Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом разных по материальности и фактуре на драпировке с легкими складками.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда любого на выбор предмета с передачей его материальности на нейтральном фоне.

10 полугодие

Раздел 7. Цветоведение.

7.1.Выполнение натюрморта, состоящего из предметов различных по тону.

Тональные отношения в работе, средства передачи объема в живописном этюде. Выполнение натюрморта «Зима-пора чудес».

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда из двух предметов, различных по тону. Формат А-3, акварель.

7.2.Выполнение натюрморта, состоящего из 2-3 тел вращения в технике «Гризайль»

Техника «Гризайль». Монохром. Выполнение натюрморта, состоящего из тел вращения. Способы передачи светотени в технике «Гризайль».

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение предмета быта геометрической формы в технике «Гризайль». Формат А-3, акварель.

7.3.«Выполнение натюрморта в технике «Гризайль».

Техника «Гризайль». Монохром. Выполнение натюрморта из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение натюрморта в технике «Гризайль» из темных предметов на светлом фоне.

Раздел 8. Стилистика. Декоративность.

8.1.Выполнение упражнений «Предметное – декоративное решение одного и того же предмета».

«Декоративность» в живописи. Художественно - выразительные средства декоративности. Способы декоративности предметов. Выполнение упражнений по декоративной обработке предметов быта.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить копию работы А.Матисса, П.Гогена и др. Формат А-3, гуашь.

8.2. Декоративная обработка цветов.

Способы декоративности цветков. Декоративная обработка букета цветов.

Формат А-3, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение домашнего комнатного растения в декоративной обработке. Формат А -3, гуашь.

8.3. Выполнение тематического натюрморта. Декоративное решение.

Применение художественно – выразительных средств в живописи. Выполнение тематического натюрморта «Музыкальные инструменты».

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение декоративной стилизации животного на выбор обучающегося. Формат А-3, гуашь.

Раздел 9. Различные виды освещения.

9.1. Освещение. Различные виды освещения. Фронтальное освещение, боковое освещение, контражурное освещение. Выполнение упражнений.

Способы передачи различного вида освещения в работе. Применения знаний в практической работе. Выполнение упражнений.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда несложного бытового предмета при различном освещении. Формат А-4, акварель.

Итоговая аттестация

Итоговая работа. Выполнение натюрморта из 3-4 предметов быта, с передачей освещения, материальности и фактуры предметов на драпировке со складками.

Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с

окружающей средой. Передача глубины пространства. Тематический натюрморт из четырех предметов, комбинированной формы, разного размера и материальности.

Формат А-3, акварель.

Третий год обучения (6 класс)

11 полугодие

Раздел 10. Расположение предметов на разном уровне глаз.

10.1.Виды натюрморта на разном уровне глаз. Рассмотрение известных произведений живописи. Выполнение натюрморта из бытовых предметов на уровне глаз.

Особенности передачи перспективы предметов на разном уровне глаз обучающихся. Выполнение натюрморта из предметов быта, расположенного на уровне глаз обучающихся.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение любого предмета быта, расположенного на уровне глаз обучающегося. Формат А-3, акварель.

10.2.Выполнение натюрморта с дарами осени: фруктами, овощами. Натюрморт расположен ниже уровня глаз.

Выполнение натюрморта «Корзинка с грибами», расположенного ниже уровня глаз обучающегося.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение 2-3х овощей, расположенных ниже уровня глаз обучающегося. Формат А-3, гуашь.

10.3.Выполнение натюрморта с подсолнухами, расположенного выше уровня глаз.

Выполнение натюрморта из бытовых предметов, расположенных выше уровня глаз обучающегося. На полке, на подоконнике и т.п.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение этюда полки с книгами. Расположенной выше уровня глаз. Формат А-3, гуашь.

Раздел 11. Натюрморт с элементами интерьера.

6.1.Выполнение натюрморта с растением, стоящего на подоконнике с изображением элемента окна.

Поиск интересной композиции интерьера. Передача пространства. Фрагмент интерьера класса, холла с растениями.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда стула с лежащей на нем шляпой. Формат А-3, акварель.

6.2.Натюрморт из крупных предметов в интерьере.

Взаимосвязь интерьера и натюрморта. Передача пространства интерьера. Выполнение натюрморта из крупных предметом (чемодан, зонт и т.п.).

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение этюда элемента интерьера (картина на стене, полка с посудой, вешалка с одеждой и т.п.).формат А-3, гуашь.

12 полугодие

Раздел 12. Творческое применение художественного опыта.

12.1.Выполнение натюрморта с задачами освоения творческого метода импрессионизма.

Техника рисования художников импрессионистов. Выполнение натюрморта в технике импрессионистов.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа:выполнение морского пейзажа в технике импрессионистов. Формат А-3, акварель.

12.2.Выполнение натюрморта с задачами освоения творческого метода постимпрессионизма.

Отличительные особенности работ художников постимпрессионистов от работ художников импрессионистов.Творческий метод художников постимпрессионистов.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение букета цветов в творческой манере письма художников постимпрессионистов. Формат А-3, гуашь.

12.3. Тематический натюрморт, выполненный в стилистике кубизма.

Знакомство с творчеством художников кубистов. Творческий метод кубизма в практической работе. Особенности техники «кубизма».

Выполнение натюрморта в технике «кубизм».

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение портрета в технике «кубизм».

Формат А-3, гуашь.

Раздел 13. Применение знаний и умений в творческой работе.

13.1. Творческий композиционный натюрморт с натуры и дополнением натюрморта предметом во выбору учащегося.

Применение полученных знаний и умений в работе над творческой композицией художников различных эпох и стилей. Выполнение натюрморта в любом из изученных стилей.

Формат А-2, гуашь, акварель – на выбор.

Самостоятельная работа: выполнение рисунка на любую тему в любом из изученных стилей. Формат А3, гуашь, акварель – на выбор.

Итоговая аттестация

Итоговое задание. Натюрморт из 3-4 предметов и драпировок со складками.

Совершенствование умений последовательной работы над учебными задачами, формирование умения передавать колористическую цельность натурной постановки, выстраивание гармоничных цветовых отношений, передача освещения. Применение различных приемов акварелью.

Формат А-3, акварель.

Четвертый год обучения (7 класс)

13 полугодие

Раздел 14. Решение объема предметов цветом. Решение среды.

14.1.Выполнение этюдов из овощей, фруктов и бытовых предметов в различной среде (смена драпировок, те же предметы).

Взаимосвязь среды и предметов при решении задач живописи. Применение законов цветоведения. Различные приемы работы акварелью при решении задач передачи объема предметов. Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Осенний натюрморт из плодов и овощей.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение 3-4х фруктов в вазе. Формат А-3, акварель.

14.2.Композиционный натюрморт с включением репродукции живописного произведения.

Совершенствование умений последовательной работы над живописным этюдом. Передача освещения. Выполнение натюрморта с введением живописного произведения в натюрморт.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение копии живописного произведения любого из известных русских художников. Формат А-3. Гуашь.

14.3.Натюрморт из крупных предметов, стоящих на различных пространственных плоскостях.

Применение знаний и умений в работе над последовательной композицией. Передача плоскостей, освещения, объема, материальности и фактуры предметов.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение этюда кувшина и фрукта на различных пространственных плоскостях. Формат А-3, гуашь.

14.4. Натюрморт с включением симметричного гипсового орнамента.

Передача сложной формы в среде с добавлением предметов писателя (керосиновая лампа, свеча, книги и т.п.).

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда горящей свечи. Формат А-3, акварель.

14 полугодие

Раздел 15. Решение сложной формы и среды.

15.1. Выполнение этюда гипсового орнамента. Техника гризайль.

Строение гипсового орнамента. Разнообразие орнаментов. Способы передачи строения формы с помощью тона. Выполнение орнамента в технике «Гризайль».

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда белого предмета в среде в технике «Гризайль». Формат А-4, акварель.

15.2. Выполнение натюрморта из предметов комбинированной формы, разных по размеру и материальности.

Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение копии натюрморта известного художника. Формат А-3, гуашь, акварель –на выбор.

15.3. Выполнение натюрморта «Натюрморт с атрибутами искусства».

Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса.

Формат А-2, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение копии репродукции натюрморта Исаака Левитана на выбор обучающегося. Формат А-3, акварель, гуашь – на выбор.

Итоговая аттестация

Итоговое задание. Выполнение натюрморта из 5-6 предметов, различных по материальности с драпировкой с вертикальными и горизонтальными складками.

Формирование у обучающихся уровня живописной культуры, технических навыков в работе живописными материалами. Совершенствование умений точно определять композицию листа. Формирование умения выявлять главное, второстепенное. Самостоятельное последовательное ведение работы. Формирование умений в передаче цвето-световоздушной перспективы. Совершенствование умений передавать колористический строй натюрморта. Совершенствование умений выбирать живописный прием в зависимости от плановости, объема, фактуры. Передача материальности и характера предметов в среде.

Формат А-3, акварель.

Пятый год обучений (8 класс)

15 полугодие

Раздел 17. Решение сложной формы и среды. Голова человека.

17.1. Выполнение этюдов головы в разных поворотах.

Пропорции головы человека. Особенности строения черепа головы. Передача силуэтом характера модели. Выполнение этюдов гипсовой головы в разных поворотах в технике «Гризайль».

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение этюда головы любого из родственников по фотографии. Формат А-3, акварель.

Раздел 18. Решение сложной формы и среды. Фигура человека в пространстве.

18.1.Выполнение этюдов фигуры человека в разных позах и движении.

Пропорции фигуры человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Выполнение этюдов человека в различных позах.

Формат А-3, акварель.

Самостоятельная работа: выполнить этюд фигуры человека. Формат А-4, акварель.

18.2.Выполнение этюда фигуры человека в национальном костюме.

Совершенствование умений точно определять композицию листа. Пропорции человека. Изменение пропорций человека в зависимости от расположения фигуры в пространстве. Основные черты национального костюма, его характерные особенности, цветовая гамма.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение этюда человека в костюме другой национальности на выбор обучающегося. Формат А3, гуашь.

18.3.Композиционный живописный рисунок полуфигуры человека с додумыванием окружения.

Пропорции фигуры человека. Выполнение эскиза будущей работы. Придумывание окружения фигуре, образа.

Формат А-2, акварель, гуашь – на выбор обучающегося.

Самостоятельная работа: выполнение копии работы русского художника 19 века (пейзаж). Формат А-3, акварель, гуашь – на выбор.

16 полугодие

Раздел 19. Применение полученных знаний, умений и навыков в работе над композиционными натюрмортами.

19.1.Выполнение натюрморта из 5-6 предметов с введением чучела птицы и драпировками со складками.

Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из 5-6 предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Введение чучела птицы в натюрморт.

Формат А-2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение этюда птицы. Формат А-3, гуашь.

19.2.Выполнение натюрморта, состоящего из 5-6 предметов комбинированной формы. Различных по материальности и размеру, с выраженным освещением, углубленным пространством, вертикальными и горизонтальными складками.

Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы над натюрмортом. Различные живописные приемы. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из 5 – 6 предметов и драпировками с рельефными складками в среде рассеянного освещения (с предварительным эскизом).

Формат А-2, гуашь, акварель – на выбор.

**III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварель или гуашью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Критерии оценок

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

6 год обучения

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;

- определять колорит;
- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;
- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично»)- ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение живописи должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение этюдов и зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогам и влиять на итоговую оценку учащегося.

Ход работы над учебным заданием сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алексеев С.О.О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986

4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магияцвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974 .

Список учебной литературы

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х.Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ,Агар, 1999
8. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

5.6.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.06. «Композиция прикладная»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Хватова Мария Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	6
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	7
1.6 Методы обучения	8
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	9
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	9
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	10
2.1 Учебно-тематический план	11
2.2 Содержание разделов и тем	14
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	44
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	44
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	45
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	47
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	47
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	47
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	50

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Композиция прикладная» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь базовой составляющей обязательной части предметной области «Художественное творчество» для последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» направлена на создание условий для дальнейшего освоения учащимися приемов работы в различных материалах (бумага, текстиль, глина, береста, природные материалы (лыко, солома и др.)), техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к русской народной культуре.

Программа включает в себя три раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Работа в материале». Так в заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, соотносясь с композиционным центром

формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и видами декоративно-прикладного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире и фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел (лепка из глины, плетение из бересты, роспись по дереву, тряпичная кукла и др.) также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ.

По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.

Данная программа учебного предмета «Композиция прикладная» предназначена для учащихся, продолжающих обучение в области декоративно-прикладного творчества на отделении декоративно-прикладного искусства.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Композиция прикладная» осваивается 5 лет (4-8 классы). Продолжительность учебных занятий во всех классах составляет 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов, из них: 165 часов – аудиторные занятия, 330 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Вид промежуточной аттестации		Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ	Просмотр учебных творческих работ		

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час, самостоятельная работа – 2 часа в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять как в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), так и групповых (численностью от 11 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 - 8 классы – 1 час в неделю;

Самостоятельная работа:
4 - 8 классы – 2 часа в неделю.

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция прикладная» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в различных видах декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
- развить интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- приобщить к русским народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, сотворчество.

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Композиция прикладная» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация изделий, методических пособий, иллюстраций);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- репродуктивный (работа по образцам);
- практический (выполнение упражнений);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (вариантные поиски, эскизы, импровизация при выполнении изделий);
- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, волокон и тканей, бересты, а также возможностей других материалов);
- игровой (динамическая пауза и др.).

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.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

1.7 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 для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Композиция прикладная» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Композиция прикладная» содержит следующие разделы:

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

Содержание программы учебного предмета «Композиция прикладная» включает следующие основные разделы и темы:

- основы композиции
- цвет в композиции
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Содержание программы учебного предмета «Композиция прикладная» направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	66	33
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах	Урок	4	2	1

	композиции				
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	Урок	6	4	2
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	6	4	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	12	8	4
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	18	12	6
3.2.	Ритм в композиции	урок	18	12	6
3.3.	Композиционный центр в композиции	урок	18	12	6
3.4.	Выразительные средства композиции	урок	18	12	6

Второй год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной	урок	24	16	8

	композиции				
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	24	16	8
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	18	12	6
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	18	12	6
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	15	10	5

Третий год обучения

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные Занятия
			99	33	66
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Пейзаж	урок	18	12	6
1.2.	Натюрморт	урок	15	10	5
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	21	14	7
2.2.	Иллюстрация к произведениям поэтов и писателей Архангельской области		12	8	4
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Выполнение мини-серии (диптих, триптих)	Урок	18	12	6

	графических композиций на историческую тематику				
3.2.	Стилизация изображения животных	Урок	15	10	5

Четвертый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	12	8	4
1.2.	Зарисовка портрета человека с разных ракурсов	урок	18	12	6
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	18	12	6
2.2.	Выполнение копии произведения известных художников	урок	18	12	6
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Фронтальная декоративная композиция	урок	18	12	6
3.2.	Витраж	урок	15	10	5

Пятый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	15	10	5
1.2.	Оптическое смешение цветов	урок	18	12	6

Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Фантастический город	урок	9	6	3
2.2.	Мой любимый урок в школе	урок	9	6	3
2.3.	Подводный мир	урок	9	6	3
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Стилизация природных форм	урок	12	8	4
3.2.	Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему	урок	27	18	9

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

Раздел 1. Основы композиции.

1.1. Тема: «Вводная беседа об основных законах и правилах композиции».

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: познакомить с программой по композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Тема: «Равновесие основных элементов композиции в листе».

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: познакомить с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции.

2.1. Тема: «Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета»

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: познакомить с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Тема: «Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс»

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: закрепить понятие компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

•этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1. Тема: «Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона»

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобрести опыт исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему «Древнегреческие герои». Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению. Всадник в движении; фигура, согнутая под тяжестью груза.

3.2. Тема: «Ритм в композиции»

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: совершенствовать навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Дождь», «Перемена в школе».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Тема: «Композиционный центр в композиции»

Цель: Знакомство с понятиями о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: познакомить с различными методами выделения композиционного центра в композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Тема: «Выразительные средства композиции»

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствовать навыки решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (сельский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (сельский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Второй год обучения.

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Ограничение цветовой палитры в живописной композиции»

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона».

Задача: овладеть способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)»

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере

произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобрести практические навыки при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к одному из литературных произведений С.И. Логинова.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения»

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: совершенствовать навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: изображение предметов быта, разной формы кувшин, крынка, кумган.

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Тема: «Трансформация и стилизация изображения»

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтезировать новую форму на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.2. Тема «Декоративная композиция натюрморта»

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: закрепить умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

Третий год обучения.

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Пейзаж»

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: закрепить умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина, Кильчевская «Народный костюм».

1.2. Тема: «Натюрморт»

Цель: Закрепление графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка декоративного натюрморта в теплой и холодной гамме цветов.

Задание для самостоятельной работы: характеристика картины мастеров пейзажа по выбору учащегося.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей»

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучить возможность подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Базар», «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.2. Тема: «Иллюстрация к произведениям поэтов и писателей Архангельской области»

Цель: закрепление понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: закрепить понятие возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции по мотивам произведений поэтов и писателей Архангельской области.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов растений и деревьев Архангельской области.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Выполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику»

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции, приобрести опыт работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучить роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3.2. Тема: «Стилизация изображения животных»

Цель: изучение зооморфных мотивов и способы их стилизации.

Задача: закрепить понятие стилизации, выполнить стилизованное изображение животного.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
2. Создание стилизованных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными, «птицами».

Четвертый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Композиционная ориентация портрета»

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передать изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк».

Задание для самостоятельной работы: зарисовка традиционного русского костюма архангельской губернии.

1.2. Тема: «Зарисовка портрета человека с разных ракурсов»

Цель: Закрепление полученных знаний портретного жанра.

Задача: выполнить эскиз портрета человека с разных ракурсов. Выразительность. Сходство. Соотношение форм.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка человека с разных ракурсов.

Задание для самостоятельной работы: зарисовка портрета мамы.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане»

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

2.2. Тема: «Выполнение копии произведения известных художников»

Цель: закрепление понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: закрепить понятие возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу.

Предлагаемое аудиторное задание: создание копии работ известных художников по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы: просмотр работ художников различных жанров.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Фронтальная декоративная композиция»

Цель: изучение способов создания фронтальной декоративной композиции.

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции; выполнить декоративную фронтальную композицию по мотивам росписей Северной Двины.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение фронтальной декоративной композиции на деревянных заготовках.

Задание для самостоятельной работы: поиск идей для создания фронтальной декоративной композиции.

3.2. Тема: «Витраж»

Цель: изучение способов создания композиции на стекле.

Задача: закрепить навыки отбора материала для развития темы композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на стекле витражными красками.

Задание для самостоятельной работы: поиск схем для работы с витражом.

Пятый год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции.

1.1. Тема: «Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента»

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Тема: «Оптическое смешение цветов»

Цель: создание композиции разобранной на пиксели.

Задача: нестандартное решение композиции. Подбор цвета и оттенков.

Предлагаемое аудиторное задание: оптической смешение цветов, разбор изображения на пиксели.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Просмотр работ по оптическому смешению цветов

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Тема: «Фантастический город»

Цель: создание композиции на заданную тему.

Задача: закрепить навыки работы с различными материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить композицию по замыслу учащегося.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

2.2. Тема: «Мой любимый урок в школе»

Цель: создание много плановой композиции на заданную тему.

Задача: создание живописной композиции; передача изобразительными средствами визуальных характеристик пространства. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовка композиции на заданную тему.

Задание для самостоятельной работы: просмотр картин интерьера школы.

2.3. Тема: «Подводный мир»

Цель: создание композиции на заданную тему.

Задача: закрепить навыки работы с различными материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить композицию по замыслу учащегося.

Задание для самостоятельной работы: просмотр интернет-источников по разновидностям морских обитателей.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1. Тема: «Стилизация природных форм»

Цель: создание композиции в стиле антистресс.

Задача: выполнить композицию графическими методами; подбор графических материалов.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание графической композиции в стиле антистресс;

Задание для самостоятельной работы: разработка эскизов для создания композиции.

3.2. Тема: «Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему»

Цель: повторение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: выполнить серию (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение серии (диптих, триптих) декоративных композиций на свободную тему.

Задание для самостоятельной работы: подбор материала для создания композиции.

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Композиция прикладная»:

- 1) знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов;
- 2) знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- 3) умение работать с различными материалами;
- 4) умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования;
- 5) умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- 6) навыки заполнения объемной формы узором;
- 7) навыки ритмического заполнения поверхности;
- 8) навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 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 средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ учащихся с 8 по 15 полугодия за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

«5»(отлично) – учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

«4» (хорошо) – в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

«З»(удовлетворительно) – работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неаккуратно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся учебной программой «Композиция прикладная» предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности учащегося, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством инструктажа, технологических карт.

В процессе освоения программы применяются на три вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 75% времени от аудиторных занятий (2 академических часа), которые

выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме, просмотр тематического фильма и др.). Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

- 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: традиция и современность, Северный паломник, - 2008.

- 6) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.
- 7) Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009.
- 8) Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007.
- 9) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.
- 10) Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005.
- 11) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.
- 12) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.
- 13) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва: Наука, 2006. - 284 с.
- 14) Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: «Изобразительное искусство», 1984.
- 15) Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994.
- 16) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.
- 17) Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. Теличко А.А., Рыженко В.И. – М.; Оникс, 2008.

18) Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

19) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. – 2007. - № 4. - С. 73-76.

20) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.

21) Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006.

22) Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 класс. М., Просвещение, 2009.

23) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

24) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

25) Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. «Филимоновская игрушка».

7.2 Список учебной литературы

1) Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил. : [26] л. ил.

2) Григорьева, Г. А. Вышивка / Г. А. Григорьева // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац.

центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - С. 17-23.

3) Дайн, Г. Л. Русская народная игрушка / Г. Л. Дайн. - М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. - 191 с. : ил.

4) Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва: Культура и традиции, 2007. - 119, [1] с. : ил.

5) Дмитриева, С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом / С. И. Дмитриева; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: Наука, 2006. - 284 с.

6) Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007.

7) Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004. - С. 242-249.

8) Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003.

9) Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. - 2007. - № 4. - С. 73-76.

10) Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря, Арханг. фил.; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева ; фото: В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский ; прорис. С. М. Бойко, Г. А. Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280 с.

11) Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. – М. Изд-во Эксмо, 2003.

12) Широкова, Г. Волшебным языком узора / Г. Широкова // Очаг. - 1995. - № 2. - С. 82-86.

13) Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: [б. и.], 2004. - 551 с., [20] л. цв. ил. - Из содерж.: Гл. 1 : Народное художественное творчество. Изделия из бересты. - С. 63-64.

14) Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998.

5.7. ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.07. «Работа в материале»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик: Хватова Мария Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....
1.1.	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....
1.2.	Срок реализации учебного предмета.....
1.3.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.....
1.4.	Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.....
1.5.	Форма проведения учебных аудиторных занятий.....
1.6.	Цель и задачи учебного предмета.....
1.7.	Обоснование структуры программы учебного предмета.....
1.8.	Методы обучения.....
1.9.	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....
II.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1.	Учебно-тематический план.....
2.2.	Годовые требования. Содержание разделов и тем.....
III.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
3.1.	Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.....
IV.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1.	Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....
4.2.	Критерии оценки.....
V.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
VI.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Программа «Работа в материале» направлена на развитие творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Программа учебного предмета «Работа в материале» определяет общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с разработанным содержанием предмета.

Предмет «Работа в материале» также тесно связан с учебными предметами «Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного искусства», «Композиция прикладная». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной композиции. Знание основных художественных школ русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.

Данная программа подразумевает освоение обучающимися двух видов декоративно-прикладного творчества - «Работа с природным материалом» и «Художественный текстиль». Смена деятельности на область прикладного творчества приносит эмоциональную разгрузку, развивает эмоциональное творческое начало и необходима для гармоничного развития личности.

Особенностью предмета «Работа в материале» является его практико-ориентированная направленность.

Программа как практико-ориентированный курс по двум разделам программы («Работа с природным материалом» и «Художественный текстиль») связана с другими программами по предметам, изучаемым в рамках предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество». Например, знания и умения, полученные на уроках по предмету «Композиция прикладная», позволяют обучающимся уверенно выполнять эскизы своих работ. В свою очередь, занятия по таким предметам, как «Рисунок» и «Живопись», являются основой, без которой невозможно освоение любой техники декоративно-прикладного искусства.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Работа в материале» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 4-8 классах. Срок реализации учебного предмета - 5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Работа в материале» составляет 1188 часов. Из них: 792 часа – аудиторные занятия, 396 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		
Год обучения/класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	1188

Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале», а также проведение консультаций 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.

Аудиторные занятия:

- 1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю,
- 3-4 годы обучения – по 5 часов в неделю,
- 5-й год обучения - 6 часов в неделю,

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-3 годы обучения - 2 часа в неделю,
- 4-5 годы обучения –3 часа в неделю,

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является овладение знаниями и представлениями об искусстве, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в организации среднего профессионального и высшего образования, реализующие основные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства.

Задачи учебного предмета:

- познакомить с исторически сложившимися центрами декоративно-прикладного искусства;
- сформировать стойкий интерес к рукотворной деятельности;
- познакомить с различными техниками рукоделия;

- обучить приемам выполнения изделий в различных техниках;
- обучить приемам работы с инструментами и материалами рукоделия;
- научить приемам составления композиции в соответствии с выбранной техникой и выполнения её в материале;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы.
- сформировать знания о художественных промыслах;
- сформировать осознанное отношение к историческому прошлому, традициям и промыслам;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- сформировать личность, творчески относящуюся к любому делу;
- развивать художественный вкус, фантазию;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 учащихся;
- 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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская должна быть оснащена удобными столами и иметь хорошее освещение.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться информацией из интернета для сбора дополнительного материала по изучаемой технике декоративно-прикладного искусства.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, художественными альбомами по ремеслам. Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Работа в материале» рассчитан на пять лет обучения.

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу составляют темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства с простыми техниками декоративно-прикладного искусства до овладения тонкостями традиционных техник. Учебный материал разделен на

разделы: «Работа с природным материалом» и «Художественный текстиль», каждый раздел наполняется соответствующими темами.

Содержание учебного предмета «Работа в материале» включает в себя теоретическую и практическую работу. Теоретическая работа предполагает изучение учащимися истории ремесла, региональных особенностей и технологических приемов работы, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно-прикладного искусства. Практическая работа, основана на применении теоретических знаний, навыков ремесла в учебном и творческом опыте. Знакомясь с различными видами вышивки, учащиеся узнают об увлекательности ремесла, учатся создавать своими руками предметы, которые наполнены теплотой души мастерицы.

Знакомство с традиционными ремеслами играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. В процессе обучения учащиеся узнают историю и традиции родного края, посещают музеи, участвуют в выставках, что является стимулом к их самосовершенствованию.

Учебно-тематический план

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы.	Общий объем времени в часах		
		всего	аудит	самост.
I раздел: Художественный текстиль Тема 1: Традиционная вышивка русского севера				
1.1.	Беседа о народном творчестве, о видах вышивки и вышивке Архангельской губернии	3	2	1
1.2.	Рабочее место мастерицы. Виды тканей. Выравнивание ткани и продергивание нити	3	2	1
1.3.	Приемы работы без узлов, первая петля	3	2	1
1.4.	Способы переноса рисунка на ткань	6	4	2
1.5.	Шов вперед иголку, швы на его основе	18	12	6
1.6.	Понятие шов «мережка». Виды узоров. Зарисовка схем мережек	3	2	1

1.7.	Подготовка к ткани, выдергивание нитей. Технология выполнения простых мережек	12	8	4
1.8.	Швы по рисованному контуру (тамбурный, стебельчатый)	12	8	4
1.9.	Способы обработки края изделия	6	4	2
Тема 2: Швы по счету нитей				
2.1.	Швы роспись и набор	12	8	4
2.2.	Выполнение изделия на основе полученных знаний	36	24	12
II раздел: работа с природным материалом				
Тема 1: Валяние из шерсти				
1.1.	Понятие валяние. Материаловедение	8	4	2
1.2.	Сухое валяние.	24	16	8
1.3.	Мокрое валяние	24	16	8
Тема 2: Работа с пластичными материалами				
2.1.	Понятие пластичный материал. Виды. Материалы и инструменты.	3	2	1
2.2.	Лепка из соленого теста	18	12	6
2.3.	Попье-маше.	6	4	2
Итого:		198	132	66

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Общий объем времени в часах		
		всего	аудит	самост.
I раздел: Художественный текстиль				
Тема 1: Вышивка. Традиции и современность				
1.1.	Тамбурный шов в русской традиции (костюм, полотенца, подзоры)	6	4	2
1.2.	Вышивка лентами	12	8	4
1.3.	Ковровая вышивка	12	8	4
1.4.	Выполнение объемного изделия в технике вышивка	24	16	8
Тема 2: Работа с тканью				
2.1.	Лоскутное шитье. Разновидности.	6	4	2

	Материаловедение.			
2.2.	Схемы лоскутного шитья. Выполнение образцов.	18	12	6
2.3.	Выполнение объемного изделия в технике лоскутного шитья	24	16	8
2.4.	Кинусайга	18	12	6
II раздел: Работа с природным материалом Тема1: работа с берестой				
1.1	Понятие «береста». Материаловедение. Способы заготовки бересты. Заготовка и хранение бересты.	6	4	2
1.2.	Резьба по бересте.	12	8	4
1.3.	Тиснение по бересте	6	4	2
Тема 2: работа с пластичными материалами				
2.1.	Керамика. Материаловедение.	6	4	2
2.2.	Выполнение простейших керамических изделий. Солонка, перечница, и др.	6	4	2
2.3.	Выполнение стилизованных игрушек	6	4	2
2.3.	Выполнение комбинированного керамического изделия. Арома лампа, копилка, и др.	24	16	8
2.4.	Роспись изделий	12	8	4
Итого:		198	132	66

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Общий объем времени в часах		
		всего	аудит	самост.
I раздел: Художественный текстиль				
Тема 1: Северный народный костюм				
1.1.	Традиции и современность народного костюма	6	4	2
1.2.	Выполнение куклы-столбушки в народном костюме	23	16	7
1.3.	Выполнение тканого пояса с орнаментом	22	15	7
1.3.	Выполнение ростовой куклы в народном костюме	41	30	11
Тема 2: Макраме				
2.1.	Макраме. Материаловедение. Чтение схем узоров.	7	5	2
2.2.	Выполнение простейших узлов.	14	10	4
2.3.	Выполнение простейших изделий в технике макраме.	14	10	4
2.4.	Выполнение комбинированного изделия в технике макраме.	20	15	5

II раздел: работа с природным материалом Тема 1: Плетение из бересты				
1.1.	Плетение простейших берестяных изделий. Плетежки.	14	10	4
1.2.	Плоские плетеные изделия. Салфетка.	7	5	2
1.3.	Объемные плетение изделия. Солонка.	14	10	4
1.4.	Переход из широких форм в узкие. Бутылочка	14 14	10	4
1.5.	Сложный способ плетения. Утушка.	14	10	4
1.6.	Роза из бересты.	7	5	2
1.7.	Бусы и кулон.	14	10	4
Итого:		231	165	66

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Общий объем времени в часах		
		всего	аудит	самост.
I раздел: Художественный текстиль				
Тема 1: Вязание крючком				
1.1.	Вязание. Виды. Материаловедение. Вязание крючком. Первая петля	8	5	3
1.2.	Виды столбиков при вязании крючком	16	10	6
1.3.	Сужение, расширение вязанного полотна	16	10	6
1.4.	Вязание рукавиц	24	15	9
1.5.	Вязание объемного изделия	32	20	12
Тема 2: Вязание спицами				
2.1.	Подбор инструментов. Первая петля	8	5	3
2.2.	Платочная вязка	8	5	3
2.3.	Чулочная вязка	8	5	3
2.4.	Узоры из лицевых и изнаночных петель	16	10	6
2.5.	Объемные вязанные изделия	24	15	9
II раздел: работа с природным материалом				
Тема 1: работа с берестой				
1.1.	Лапти-ступни	32	20	12
1.2.	Комбинированное плетеное изделие из бересты	24	15	9
Тема 2: работа с фанерой				
2.1.	Материаловедение.	8	5	3
2.2.	Выжигание по фанере	16	10	6
2.3.	Выпиливание лобзиком	24	15	9
Итого:		264	165	99

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Общий объем времени в часах		
		всего	аудит	самост.
I раздел: Художественный текстиль				
Тема 1: Северное орнаментальное вязание				
1.1.	Северное орнаментальное вязание	54	36	18
Тема 2: ткачество				
2.1.	Основные приемы ткачества	54	36	18
Тема 3: северный традиционный костюм				
3.1.	Пошив элементов костюма	54	36	18
II Раздел: работа с природными материалами				
Тема: традиционный северный крестьянский дом				
1.	Беседа. Традиции постройки северных домов	9	6	3
2.	Выполнение эскиза северного традиционного дома	36	24	12
3.	Выполнение элементов утвари северного традиционного дома	90	60	30
Итого:		297	198	99

Содержание программы

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел I: Художественный текстиль

Тема 1: Традиционная вышивка русского Севера

1.1. Беседа о народном творчестве, о видах вышивки и вышивке Архангельской губернии. 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. Определение связи содержания программы по мастерству с другими предметами: «Композиция прикладная» и «История народной культуры и

изобразительного искусства». Правила техники безопасности на занятиях, требования к исполнению учебных заданий, оборудование рабочего места вышивальщицы. Материалы, применяемые в вышивке.

Самостоятельная работа: знакомство с литературой о видах вышивки, подбор материалов и инструментов.

1.2. Рабочее место мастерицы. Виды тканей. Выравнивание ткани и продергивание нити. Знакомство с тканями полотняного переплетения. Выравнивание края ткани. Подбор игл и нитей для вышивки. Использование способа продергивания цветной нити для декорирования ткани полотняного переплетения.

Самостоятельная работа: закрепление навыков продергивания нити.

1.3. Приемы работы без узлов. Знакомство учащихся со способами закрепления нити на тканях. Закрепление одинарной нити в начале работы. Правила закрепления нити внутри контура рисунка. Способ закрепления нити с помощью петли, приемы маскировки рабочей нити на лицевой и изнаночной сторонах ткани.

Самостоятельная работа: закрепление навыков обращения с рабочей нитью.

1.4. Способы переноса рисунка на ткань. Основные способы переноса рисунка на ткань: с помощью копировальной бумаги и метод «припорох» через кальку.

Самостоятельная работа: закрепление навыков использования метода «припорох».

1.5. Шов вперед иголку, швы на его основе. 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.

Самостоятельная работа: закрепление навыков вышивания.

1.6. Швы по рисованному контуру (тамбурный, стебельчатый). Знакомство со способами выполнения тамбурного и стебельчатого шва, выполнение образцов вышивки. Приобретение навыков перевода рисунка на ткань, получение навыков заплывания ткани (пальцы, рамки) и закрепления

рабочей нити на ткани. Самостоятельная работа: закрепление навыков вышивания, способов наращивания и маскировки рабочей нити.

1.7. Способы обработки края изделия. Демонстрация готовых изделий. Заделка края мережками с бахромой, «петельным» швом, заделка подвернутого края мережкой.

Самостоятельная работа: закрепление навыков обработки края изделия различными швами.

Тема 2: Швы по счету нитей

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

Самостоятельная работа: копирование образцов вышивки, выполнение схем для вышивки.

2.2. Выполнение изделия на основе полученных знаний. Шов «Роспись». Характеристика шва роспись, особенности орнамента, выполненного с его помощью. Приемы выполнения шва. Самостоятельная работа: закрепление навыков вышивания в технике «роспись».

Раздел II: Работа с природным материалом

Тема 1: Валяние из шерсти

1.1. Понятие валяние. Материаловедение. Знакомство с понятием валяние из шерсти. Материалы и инструменты используемые при валянии.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

1.2. Сухое валяние. Приемы работы с шерстью при сухом валянии. Виды игл. Способы скрепления деталей. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с шерстью.

1.3. Мокрое валяние. Приемы работы с шерстью при сыром валянии. Инструменты и приспособления используемые при работе. Расчет материала. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с шерстью по-сырому.

Тема 2: Работа с пластичными материалами.

2.1. Понятие пластичный материал. Виды. Материалы и инструменты.

Разновидности пластичного материала. Способы обработки пластичного материала. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

2.2. Лепка из соленого теста. Особенности лепки из соленого теста. Способы скрепления деталей. Способы обработки теста. Комбинированный способ лепки. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с соленым тестом.

2.3. Попье-маше. Отличие попье-маше от других пластичных материалов. Варианты приготовления раствора. Способы обработки готового изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы в технике попье-маше.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел I: Художественный текстиль

Тема 1: Вышивка. Традиции и современность.

1.1. Тамбурный шов в русской традиции. Искусство вышивания тамбурным швом в Олонецкой, Вологодской, Новгородской, Ярославской, Архангельской и Костромской губерниях. Использование шва не только на холсте, но и на валяных изделиях, коже и тулупах. Выполнение тамбурного шва хлопчатобумажной или льняной нитью, шерстью или шелком. Особенности узора (округлость форм, непрерывная, плавная линия), его использование для украшения концов полотенец, подзоров, передников, покосных рубаш.

Самостоятельная работа: изучение образцов вышивки тамбурным швом в библиотечных и сетевых источниках.

1.2. Вышивка лентами. Подбор материалов и инструментов. Создание эскизного варианта композиции. Поиски его цветового решения.

Самостоятельная работа: работа над полотном.

1.3. Ковровая вышивка. 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).

Самостоятельная работа: закрепление навыков вышивания, способов наращивания и маскировки рабочей нити.

1.4. Выполнение объемного изделия и технике вышивка. Выбор техники вышивки. Разработка эскиза изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы в вышивке.

Тема 2: Работа с тканью

2.1. Лоскутное шитье. Разновидности. Материаловедение. Знакомство с техникой лоскутного шитья, изучение образцов. Художественно-технологические особенности лоскутного шитья. Последовательность работы над узором. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея, изучение литературы по теме.

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

Самостоятельная работа: прорисовка схем.

2.3. Выполнение изделия в технике лоскутного шитья. Подготовка ткани к работе, разработка схемы рисунка. Последовательное сшивание частей изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с тканью.

2.4. Кинусайга. Способы получения бесшовного лоскутного полотна. Материалы и инструменты используемые в бесшовном лоскутном шитье. Разработка схемы изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с тканью.

Раздел II: Работа с природным материалом

Тема 1: Работа с берестой.

1.1. Понятие «береста» Материаловедение. Способы заготовки бересты. Заготовка и хранение бересты. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

1.2. Резьба по бересте. Знакомство с приемами работы в данной технике. Способы получения рисунка. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: подготовка бересты к работе.

1.3. Тиснение по бересте. Способы получения фактуры при работе с берестой. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с берестой.

Тема 2: Работа с пластичными материалами.

2.1. Керамика. Материаловедение. Понятие керамика. Свойства глины. Способы обработки глины. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

2.2. Выполнение простейших керамических изделий. Солонка, перечница и др. Способы скрепления частей изделия. Выполнение наклепных частей. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с глиной.

2.3. Выполнение стилизованных игрушек. Знакомство с изделиями мастеров гончарного искусства. Разработка эскиза изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с глиной.

2.3. выполнение комбинированного керамического изделия. Арома лампа, копилка и др. Способы создания объемного пустотелого керамического изделия. Разработка эскиза изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с глиной.

2.4. Роспись изделий. Способы росписи керамических изделий. Создание эскиза росписи. Самостоятельная работа: подбор рисунков для эскиза.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел I: Художественный текстиль

Тема 1: Северный народный костюм.

1.1. традиции и современность народного костюма. Знакомство с образцами народного костюма разных областей. Значение элементов костюма. Виды декорирования элементов костюма. Изучение традиционных орнаментальных схем: симметрия и асимметрия растительного орнамента. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

1.2. Выполнение куклы-столбушки в народном костюме. Знакомство с характерными особенностями выполнения куклы. Закрепление навыков работы швом «роспись».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, закрепление навыка работы с тканью.

1.3. выполнение тканого пояса с орнаментом. Знакомство с орнаментированием изделия. Значение орнамента. Характер орнамента. Изучение последовательности работы над узором. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, закрепление навыков работы ткачества поясов.

1.4. Выполнение ростовой куклы в народном костюме. Выбор образа. Создание эскиза куклы. Разработка основных частей костюма. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2: Макраме

2.1.Макраме. Материаловедение. Чтение схем узоров. Знакомство с новым видом рукоделия Макраме. История возникновения. Правила построения схем узоров. Начальный узел.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, закрепление навыка работы с узлами.

2.2. Выполнение простейших узлов. Правила выполнения простейших узлов, переход от одного узла к другому. Соединение деталей.

Самостоятельная работа: закрепление навыков работы макраме.

2.3. Выполнение простейших изделий в технике макраме. Подбор схем узоров. Подготовка нитей к работе. Способы декорирования плетеного изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыка работы в технике макраме.

2.4. Выполнение комбинированного изделия в технике макраме. Виды комбинированных изделий в технике макраме. Способы построения комбинированных узоров в данной технике. Способы оплетки объемных изделий.

Раздел II: Работа с природным материалом.

Тема 1. Плетение из бересты.

1.1. Плетение простейших берестяных изделий. Плетежки. Изучение образцов плоских берестяных плетеных изделий. Знакомство с традициями плетения из бересты. Разновидности плетеных изделий. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, работа над схемой плетения.

1.2. Плоские плетеные изделия. Салфетка. Знакомство с последовательностью ведения работы в данной технике плетения. Подготовка бересты к работе.

Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с берестой.

1.3. Объемные плетеные изделия. Солонка. Способы плетения изделия с квадратным дном. Способы плетения края. Правила техники безопасности. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с плетеными изделиями.

1.4. Переход из широких форм в узкие. Бутылочка. Способы сужения и расширения плетеного полотна. Способы отработки узкого края изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с берестой.

1.5. Сложный способ плетения. Утушка. Сложные способы плетения берестяных изделий. Комбинированный способ плетения. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с комбинированным плетением.

1.6. Роза из бересты. Способы декорирования при работе с берестой. Объем в сшивных берестяных изделиях. Способы скрепления берестяных деталей. Самостоятельная работа: изготовление шаблона лепестка розы.

1.7. Бусы и кулон. Способы получения бусин из бересты. Способы оформления плетеного изделия. Выполнение эскиза изделия, расчет материала. Самостоятельная работа: отработка навыков плетения берестяных бусин.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел I: Художественный текстиль

Тема 1: Вязание крючком

1.1. Вязание. Виды. Материаловедение. Вязание крючком. Первая петля.

История возникновения вязания. Знакомство с вязаными изделиями. Материалы, инструменты и приспособления используемые при вязании крючком. Подбор нитей и крючка. Техника безопасности. Рабочее место вязальщицы. Начало работы. Самостоятельная работа: выполнение упражнений на отработку навыков вязания.

1.2. Виды столбиков при вязании крючком. Чтение схем узоров.

Выполнение простейших образцов вязания. Самостоятельная работа: отработка навыков вязания крючком.

1.3. Сужение и расширение вязанного полотна. Способы сужения и расширения вязанного полотна при вязании крючком. Способы получения ровного края.

Самостоятельная работа: отработка навыков работы вязания крючком.

1.4. Вязание рукавиц. Способы вязания рукавиц крючком. Способы отделки вязанных изделий. Правила вывязывания большого пальца. Самостоятельная работа: отработка навыков вязания крючком.

1.5. Вязание объемного изделия. Вязание объемного изделия по выбору учащихся. Эскиз изделия. Самостоятельная работа: отработка навыков вязания крючком.

Тема 2. Вязание спицами.

2.1. Подбор инструментов. Первая петля. Основные отличия вязания на спицах от вязания крючком. Правила техники безопасности. Подбор спиц и пряжи. Правила набора петель. Самостоятельная работа: просмотр литературы по теме.

2.2. Платочная вязка. Лицевые и изнаночные петли. Правила вязания платочной вязки. Самостоятельная работа: отработка навыков вязания на спицах.

2.3. Чулочная вязка. Правила вязания чулочной вязки. Вязание по кругу. Самостоятельная работа: отработка приемов вязания по кругу.

2.4. Узоры из лицевых и изнаночных петель. Правила построения узора. Понятие орнамент, ритм, симметрия, асимметрия. Резинка. Самостоятельная работа: отработка приемов вязания на спицах.

2.5. Объемные вязанные изделия. Вязание объемного изделия по выбору учащихся. Эскиз изделия. Самостоятельная работа: отработка навыков вязания на спицах.

Раздел II: работа с природным материалом

Тема 1. Работа с берестой

1.1. Лапти-ступни. Изучение схем плетения лаптей разного вида. Зависимость ширины полосы от размера ноги. Расчет ширины полосы. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, отработка приемов работы с берестой.

1.2. Комбинированное плетеное изделие. Освоение приемов работы в данной технике работы с берестой. Разработка эскиза комбинированного изделия. Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с берестой.

Тема 2. Работа с фанерой.

2.1. Материаловедение. Фанера как материал. Способы получения фанеры. Виды фанеры. Свойства фанеры. Классификация. Отличие от цельной доски. Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

2.2. Выжигание по фанере. Способы получения выжженого рисунка на фанере. Эскиз изделия. Техника безопасности при работе с выжигателем. Самостоятельная работа: поиск рисунка для выжигания.

2.3. Выпиливание лобзиком. Разновидности лобзиков. Способы получения сквозного рисунка. Виды выпиленных изделий. Классификация древесины. Самостоятельная работа: подбор эскиза для выпиливания, отработка навыков работы с древесиной.

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел I: Художественный текстиль

Тема 1: Северное орнаментальное вязание

1.1. Северное 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.

Самостоятельная работа: изучение информации по теме, отработка навыков вязания на спицах.

Тема 2. Ткачество.

2.1. основные приемы ткачества. История ткачества. Разновидности тканых изделий. Способы получения тканого изделия, на примере тканых половиков. Составные части ткацкого станка. Самостоятельная работа: изучение информации по теме, закрепление навыков работы ткачества.

Тема 3. Северный традиционный костюм.

3.1. Пошив элементов костюма. Отличительные особенности традиционных костюмов Архангельской области. Изучение составных частей традиционного костюма. Подбор выкройки. Раскрой ткани. Апробирование выбранных материалов для работы, подбор ниток по цвету. Определение порядка работы над изделием.

Самостоятельная работа: использование навыков работы в выбранной технике для выполнения пробного образца различными материалами.

Раздел 2: работа с природными материалами.

Тема: Традиционный северный крестьянский дом.

1. Беседа. Традиции постройки северных домов. Разновидности северных домов конца 18 начала 19 века. Способы и виды отделки. Убранство крестьянского дома. Самостоятельная работа: просмотр литературы по теме.

2. Выполнение эскиза северного традиционного дома. Выполнение эскиза дома, чертеж основных деталей.

Самостоятельная работа: подбор материала для дома.

3. Выполнение элементов утвари северного традиционного дома. Эскиз утвари северного традиционного дома. Подбор материала. Выполнение элементов утвари.

Самостоятельная работа: закрепление навыков работы с природными материалами.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области художественных изделий.

2. Знание основных видов и техники исполнения традиционных ремесел.

3. Умение самостоятельно применять различные техники ремесла.

4. Умение грамотно использовать материалы для воплощения художественного замысла.

5. Умение копировать, варьировать, самостоятельно выполнять изделия.

6. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

7. Знание основных исторически сложившихся отечественных центров народного искусства.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:

Знать:

- основы материаловедения;
- способы нанесения рисунка;
- способы работы с природным материалом;

- приемы и способы самостоятельного составления узора.

Уметь:

- самостоятельно подбирать материал;
- подготовить материал для работы;
- выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими требованиями;
- соблюдать правила техники безопасности.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия каждого учебного года. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль). Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательной организации. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в восьмом классе проводится в форме просмотра-выставки итоговой работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.

Критерии оценки

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

- 5 (*отлично*) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил умения в технологическом исполнении вышивки; работа отличается аккуратностью и оригинальностью орнаментального решения.
- 4 (*хорошо*) - ставится, если есть некоторая неряшливость в исполнении вышивки, недочеты в композиции и в цветовом решении узора, технологическое исполнение задания имеет неточности.
- 3 (*удовлетворительно*) - ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы по освоению традиционного ремесла следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики по освоению видов и техник ремесла.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Предлагается следующая схема ведения работы:

1. Обзорная беседа о технике выполнения ремесла.
2. Знакомство с особенностями техники ремесла.
3. Знакомство с приемами выполнения изучаемой техники.
4. Сбор материала.
5. Выполнение работы в материале.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения работы в изучаемой технике.

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

Применяются следующие средства индивидуального подхода:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) различная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

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 педагог посредством инструктажа-показа, а также с помощью орнаментальных схем.

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

VI. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богуславская Н.Я. Русская народная вышивка. - М.: 1973
2. Богуславская И. Вышитые подзоры. Конец XVIII–начало XIX века. СПб: Palace Editions, 2012
3. Борисова И.И. Народное искусство Орловского края конца XIX – XX в., - Орёл: Александр Воробьёв, 2011
4. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, 2008

5. Васильев А. Красота в изгнании. М., Слово, 2009
6. Вышивка. Художник М.И.Гумилевская. Орнаменты цветной перевити, Культура и традиции, 2005
7. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево, М.: Изобразительное искусство, 1984
8. Климова Н.Т. Ручная и машинная вышивка. М., 1980
9. Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. Втор. пол. XVII - нач. XXв. Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника.- Л.: Художник РСФСР, 1981
10. Маслова К.Т. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: 1978
11. Стасов В. Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева.- M.GOLDEN BOOK, 2008
12. Трифонова Л.В. «Декоративно-прикладное искусство Пудожья и Заонежья в собрании музея «Кижи», Петрозаводск, 2004
13. Русская вышивка XVII – начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа/ Моисеенко Е. - Ленинград, «Художник РСФСР», 1978
14. Русская народная вышивка. Государственный Русский Музей, М.: Искусство, 1972
15. Ручная и машинная вышивка. Ривкина В.В., Климова Н.Т., Федосова О.Г., Наумова О.Н.. М.: «Легкая индустрия», 1980
16. Федюшкина И.С. Вышивка. Белой нитью по белому. – М.: 1996
17. Черноморец А.Д. Вышивка в современном костюме. – Киев, «Реклама», 1987
18. Черноморец А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево. – Киев, «Час», 1992
19. Яковлева В.Я. Калужская народная вышивка. М., КОИЗ, 1959

Список учебной литературы

1. Основы художественного ремесла / Бародулина В. А. и Танкус О.В..М., «Просвещение», 1978

2. Еременко Татьяна. Вышивка. Техника. Приемы. - Издания. М., АСТ - пресс, 2000

3. Клиентов А. Народные промыслы. – М., Белый город, 2010

Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» необходимы следующие учебно-методические материалы:

- наглядные методические пособия по темам;
- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства;
- интернет – ресурсы;
- презентации по тематике разделов.

5.8. ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.02.УП.01. «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Рогозина Кристина Сергеевна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурное подразделение «Детская школа искусств №51», 2017г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
1.2 Срок реализации учебного предмета	5
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета	5
1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий	6
1.5 Цели и задачи учебного предмета	6
1.6 Методы обучения	7
1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	8
1.8 Обоснование структуры программы учебного предмета	8
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	9
2.1 Учебно-тематический план	9
2.2 Содержание разделов и тем	14
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	42
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК	43
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	44
VI СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ	45
VII СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	45
7.1 Список рекомендуемой методической литературы	45
7.2 Список рекомендуемой учебной литературы	47

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств; дает возможность расширить и дополнить образование детей в области декоративно-прикладного искусства, являясь базовой составляющей обязательной части предметной области «История искусств» для последующего изучения предметов в области декоративно-прикладного искусства.

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 учреждений культуры (музея, библиотек и др.), а также практической работой (изобразительная деятельность).

Данная программа учебного предмета «Беседы об искусстве» предназначена для учащихся, поступающих на отделение декоративно-прикладное искусство в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет.

1.2 Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года (1-3 классы). Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, во втором и третьем классах – 33 недели.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 3-летнем сроке обучения составляет 147 часов, из них: 98 часов – аудиторные занятия, 49 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа (в часах)	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Вид промежуточной аттестации		Зачет		Зачет		Зачет	

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час, самостоятельная работа – 0,5 час в неделю.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью группы от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью группы от 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа).

1.5 Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «Беседы об искусстве» являются:

1) художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;

2) побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»:

- развитие навыков восприятия искусства;
- развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом;
- формирование навыков восприятия художественного образа;
- знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- обучение специальной терминологии искусства;
- формирование первичных навыков анализа произведений искусства.
- формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио- и видео ресурсы);
- формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи и т.д.).

1.6 Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебного предмета «Беседы об искусстве» используются следующие наиболее продуктивные методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, иллюстраций, изделий);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза и др.).

1.7 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 для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по истории мировой культуры, а также художественными альбомами. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, интерактивной доской, оснащен видеооборудованием.

1.8 Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Беседы об искусстве» являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником, и отвечает всем ее требованиям.

Следовательно, программа учебного предмета «Беседы об искусстве» содержит следующие разделы:

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

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

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

- 1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;
- 2 класс: «Изобразительное искусство», «Народное искусство», «Праздники» (народные и светские), «Искусство и современный человек», «Музеи», «Библиотеки»;
- 3 класс: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия».

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, 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.

2.1. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	32
	1. Раздел «Виды искусства»				
1.1.	Вводная беседа о видах искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.2.	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.3.	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.4.	Знакомство с пространственно- временными видами искусства.	Урок	1,5	0,5	1
	Раздел 2. «Изобразительное искусство»				
2.1.	«Чем и как работает художник?».	Урок	1,5	0,5	1
2.2.	Жанры изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
2.3.	Композиция.	Урок	1,5	0,5	1
2.4.	Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства.	Урок	1,5	0,5	1
2.5.	Рисунок.	Урок	1,5	0,5	1
2.6.	Графика.	Урок	1,5	0,5	1
2.7.	Выразительные средства графики.	Урок	1,5	0,5	1
2.8.	Силуэт.	Урок	1,5	0,5	1
2.9.	Живопись.	Урок	1,5	0,5	1
2.10.	Цвет.	Урок	1,5	0,5	1
2.11.	Колорит.	Урок	1,5	0,5	1
2.12.	Способы работы с цветом: «Акварель».	Урок	1,5	0,5	1
2.13.	Способы работы с цветом: «Гуашь».	Урок	1,5	0,5	1
2.14.	Способы работы с	Урок	1,5	0,5	1

	цветом: «Пастель».				
2.15.	Способы работы с цветом: «Масляные краски».	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 3. «Литература»					
3.1.	Литература как вид искусства.	Урок	1,5	0,5	1
3.2.	Литература и синтетические виды искусства.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 4. «Музыка»					
4.1.	Музыка как вид искусства.	Урок	1,5	0,5	1
4.2.	Музыкальные направления и стили.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 5. «Хореография»					
5.1.	Танец и виды танцевального искусства.	Урок	1,5	0,5	1
5.2.	Композиция в хореографии.	Урок	1,5	0,5	1
5.3.	Профессии в области хореографии.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 6. «Театр»					
6.1.	Искусство театра.	Урок	1,5	0,5	1
6.2.	Выразительные средства театрального искусства.	Урок	1,5	0,5	1
6.3.	Детский театр.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 7. «Кино и телевидение»					
7.1.	Искусство кинематографа.	Урок	1,5	0,5	1
7.2.	Детское кино.	Урок	1,5	0,5	1
7.3.	Детские телепередачи.	Урок	1,5	0,5	1

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
	Раздел 1. «Изобразительное искусство»				
1.1.	Беседа о композиции.	Урок	1,5	0,5	1
1.2.	Язык графики.	Урок	1,5	0,5	1
1.3.	Язык живописи.	Урок	1,5	0,5	1
1.4.	Натюрморт как жанр изобразительного.	Урок	1,5	0,5	1
1.5.	Пейзаж как жанр изобразительного	Урок	1,5	0,5	1

	искусства.				
1.6.	Портрет как жанр изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.7.	Скульптура как вид изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.8.	Архитектура как вид изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.9.	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 2. «Народное искусство»					
2.1.	Народные ремесла.	Урок	1,5	0,5	1
2.2.	Народные ремесла родного края.	Урок	1,5	0,5	1
2.3.	Народный костюм.	Урок	1,5	0,5	1
2.4.	Народный фольклор. Жанры фольклора.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 3. «Праздники»					
3.1.	Праздники народного календаря.	Урок	1,5	0,5	1
3.2.	Светские праздники.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 4. «Искусство и современный человек»					
4.1.	Значение искусства в жизни современного человека.	Урок	1,5	0,5	1
4.2.	История развития искусства костюма.	Урок	1,5	0,5	1
4.3.	Искусство и реклама.	Урок	1,5	0,5	1
4.4.	Искусство дизайна.	Урок	1,5	0,5	1
4.5.	Ландшафтный дизайн.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 5. «Музеи»					
5.1.	Музеи.	Урок			
5.2.	Частные музеи.	Урок	1,5	0,5	1
5.3.	Выставочное пространство.	Урок	1,5	0,5	1
5.4.	Экскурсия.	Урок	1,5	0,5	1
5.5.	Посещение музея.	Экскурсия	1,5	0,5	1
5.6.	Коллекционирование.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 6. «Библиотеки»					
6.1.	Библиотека.	Урок	1,5	0,5	1
6.2.	Правила пользования библиотекой.	Урок	1,5	0,5	1
6.3.	Как работать с книгой.	Урок	1,5	0,5	1
6.4.	Как работать с журналом.	Урок	1,5	0,5	1
6.5.	Энциклопедия как вид	Урок	1,5	0,5	1

	книги.				
6.6.	Сеть Интернет как информационный ресурс.	Урок	1,5	0,5	1
6.7.	Литературная гостиная.	Урок	1,5	0,5	1

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
	Раздел 1. «Изобразительное искусство»				
1.1.	Виды изображений в картине.	Урок	1,5	0,5	1
1.2	Язык графики.	Урок	1,5	0,5	1
1.3.	Язык живописи.	Урок	1,5	0,5	1
1.4.	Диорама, панорама как виды монументальной живописи.	Урок	1,5	0,5	1
1.5.	Жанры изобразительного искусства.	Урок	1,5	0,5	1
1.6.	Интерпретация в искусстве.	Урок	3	1	2
1.7.	Пленэр.	Урок	1,5	0,5	1
	Раздел 2. «Декоративно-прикладное искусство»				
2.1.	Текстиль.	Урок	1,5	0,5	1
2.2.	Текстиль. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1
2.3.	Металл.	Урок	1,5	0,5	1
2.4.	Металл. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1
2.5.	Керамика	Урок	1,5	0,5	1
2.6.	Керамика. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1
2.7.	Дерево.	Урок	1,5	0,5	1
2.8.	Дерево. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1
2.9.	Камень. Кость.	Урок	1,5	0,5	1
2.10.	Камень, кость. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1
2.11.	Стекло.	Урок	1,5	0,5	1
2.12.	Стекло. Эскизирование.	Урок	1,5	0,5	1

	Раздел 3. «Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия»				
3.1.	Язык.	Урок	1,5	0,5	1
3.2.	Современная детская литература.	Урок	1,5	0,5	1
3.3.	Творческий эксперимент.	Урок	1,5	0,5	1
3.4.	Музыка.	Урок	1,5	0,5	1
3.5.	Песня.	Урок	1,5	0,5	1
3.6.	Танец.	Урок	1,5	0,5	1
3.7.	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства.	Урок	1,5	0,5	1
3.8.	Значение культурного наследия в истории человечества.	Урок	1,5	0,5	1
3.9.	Церковь – как объект искусства.	Урок	1,5	0,5	1
3.10.	Хранение «культурных единиц».	Урок	1,5	0,5	1
3.11.	Творческий проект «Семейные реликвии».	Урок	1,5	0,5	1
3.12.	«Мой родной город вчера и сегодня».	Урок	1,5	0,5	1
3.13.	«Мой родной город вчера и сегодня».	Урок	1,5	0,5	1

2.2 Содержание разделов и тем

Первый год обучения.

1. Раздел. «Виды искусства».

1.1. Тема: «Вводная беседа о видах искусства».

Цель: знакомство с понятием «искусство», классификацией и видами искусства, с произведениями разных видов искусства.

Понятие «искусство». Понятия «виды искусства». Классификация. Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство), зрелищное искусство (театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство), неизобразительное (выразительное) искусство (литература, архитектура, музыка, хореография, балет).

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

1.2. Тема: «Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства».

Цель: знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства, с произведениями пространственного вида искусства.

Понятие термина «пространственные виды искусства». Пространственные (пластические) виды искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему «Пространственные (пластические) виды искусства».

1.3. Тема: «Знакомство с динамическими (временными) видами искусства».

Цель: знакомство с динамическими (временными) видами искусства, с произведениями динамического вида искусства.

Понятие термина «динамические виды искусства». Динамические виды искусства (музыка, литература).

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

1.4. Тема: «Знакомство с пространственно-временными видами искусства».

Цель: знакомство с пространственно-временными видами искусства, с произведениями пространственно-временного вида искусства.

Понятие термина «пространственно-временные виды искусства». Пространственно-временные виды искусства (хореография, театральное искусство, киноискусство, цирковые жанры и др.).

Самостоятельная работа: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

2. Раздел. «Изобразительное искусство».

2.1. Тема: «Чем и как работает художник?».

Цель: знакомство с профессией «художник»; с художественными материалами, их свойствами и приемами работы.

Художник, как профессия. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.): их свойства и приемы работы.

Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.

2.2. Тема: «Жанры изобразительного искусства».

Цель: знакомство с понятием «жанр изобразительного искусства», с жанрами изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт и др.); знакомство с работами известных художников.

Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др.

Самостоятельная работа: нарисовать натюрморт, пейзаж, портрет (по выбору учащегося).

2.3. Тема: «Композиция».

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «композиционный центр», с основными законами построения композиции, способами выделения композиционного центра.

Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр картины. Группировка предметов в картине. Законы построения композиции. Способы выделения композиционного центра.

Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

2.4. Тема: «Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства».

Цель: знакомство с искусством фотографии; с композиционными схемами на примере фотоискусства.

Фотоискусство. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр. Композиционные схемы. Правила композиции (контраст, размещение, равновесие, золотое сечение, диагонали, формат, точка съемки, направление, цветовое пятно, движение в кадре).

Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

2.5. Тема: «Рисунок».

Цель: знакомство с искусством рисунка; с произведениями искусства рисунка.

Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки с натуры отдельных травянистых растений или веточек карандашами разной твёрдости, различными графическими материалами.

2.6. Тема: «Графика».

Цель: знакомство с искусством графики, с произведениями искусства графики.

Графика как самостоятельный вид искусства. Виды графического искусств (станковая графика, прикладная графика). Графический рисунок. Инструменты для создания графического рисунка.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

2.7. Тема: «Выразительные средства графики».

Цель: знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно.

Понятие «графика». Выразительные средства графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: выполнение графических упражнений.

2.8. Тема: «Силуэт».

Цель: знакомство с искусством силуэта.

Понятие «силуэт». История искусства силуэта. Техники выполнения силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Театр теней (изготовление кукол для театра теней по русской народной сказке («Колобок», «Репка» и др.). Показ сказки.)

Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

2.9. Тема: «Живопись».

Цель: знакомство с понятием «живопись», видами живописи; с репродукциями известных живописцев.

Живопись как вид искусства. Задачи живописи как вида искусства. История живописи. Техники живописи (живопись маслом, темпера, акварель, гуашь, пастель, тушь и др.). Виды живописи (панорама, диорама, миниатюра, монументально-декоративная живопись, иконопись, декорационная живопись, станковая живопись, декоративная роспись).

Самостоятельная работа: выполнение упражнений в технике акварель (равномерная заливка, лессировка, «мазки», колористическая сетка, размыв цветового пятна, градуированная растяжка, вливание цвета в цвет и др.).

2.10. Тема: «Цвет».

Цель: знакомство с понятием «цвет», основами цветоведения.

Цвет. Цветоведение. Основные и составные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Свойства цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Цвета в разных сферах жизни человека.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений: 1) на цветовую растяжку (материалы: акварель, гуашь); 2) на смешивание цветов (материал: акварель).

2.11. Тема: «Колорит».

Цель: знакомство с понятием «колорит», видами колорита на примере работ художников

Понятие «колорит». Виды колорита. Нюансы, контрасты, цветовые гармонии.

Самостоятельная работа: подбор репродукций по видам колорита.

2.12. Тема: «Способы работы с цветом: «Акварель»».

Цель: знакомство со способами работы акварелью.

Акварель. Свойства акварели. История акварельной техники. Акварель в России (П.Ф. Соколов, К. Брюллов, И. Репин, В. М. Врубель Серов, К. Сомов и др.). Техники и приемы работы акварелью: акварель «по-сухому» (итальянская акварель), акварель «по-мокрому» (английская акварель), сухая кисть и др.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему «Художники-акварелисты России».

2.13. Тема: «Способы работы с цветом: «Гуашь»».

Цель: знакомство со способами работы гуашью.

Гуашь. Свойства и виды гуаши. Кисти для гуаши и техники нанесения мазков. Техники гуашевой живописи (лессировка, пастозная техника, сграффито, смешанная техника живописи).

Показ работ учащихся и репродукций художников (П. Пикассо, Х. Миро, А. Дюрер и др.), работающих в технике гуашью.

Самостоятельная работа: выполнение композиций в технике работы гуашью на тему, заданную преподавателем.

2.14. Тема: «Способы работы с цветом: «Пастель»».

Цель: знакомство со способами работы пастелью.

Понятие «пастель». История возникновения техники пастели. Пастель в русском изобразительном искусстве (П. Соколов, В. Серов, И. Левитан и др.).

Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Способы работы пастелью (рисование кончиком пастели, растушевка, покрытие краской, украшение пастелью, посыпание пастелью и др.).

Самостоятельная работа: выполнение композиций в технике работы пастелью на тему, заданную преподавателем.

2.15. Тема: «Способы работы с цветом: «Масляные краски»».

Цель: знакомство со способами работы масляными красками.

Масляные краски. Особенности масляных красок. Техника работы масляными красками. Способы работы масляными красками. Знакомство с работами художников (В. Ван Гог и др.).

Самостоятельная работа: выполнение композиций в технике работы масляными красками (монотипия) на тему, заданную преподавателем.

3. Раздел. «Литература».

3.1 Тема: «Литература как вид искусства».

Цель: знакомство с литературой, как видом искусства; знакомство с понятием «литературный жанр», с видами литературных жанров.

Понятие «литература». Роды литературы (лирика, драма, эпос). Литературные жанры. Поэзия и проза. Стихосложение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)).

Литературный жанр. Типология литературных жанров (по форме, по содержанию, по родам).

Чтение отрывков из художественной литературы.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.2. Тема: «Литература и синтетические виды искусства».

Цель: знакомство с синтетическими видами искусства.

Понятие «синтетические виды искусства». Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр. Литература и кино.

Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

4. Раздел. «Музыка».

4.1. Тема: Музыка как вид искусства.

Цель: знакомство с музыкой, как видом искусства; знакомство с музыкальными инструментами.

Понятие «музыка». История музыки.

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе.

Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов (клавишные, струнные, духовые, язычковые, ударные, симфонические). Электронные музыкальные инструменты. Электроакустические музыкальные инструменты. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр – как групповая форма исполнения музыкального произведения.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4.2. Тема: «Музыкальные направления и стили».

Цель: знакомство с музыкальными направлениями, музыкальными стилями.

Музыка в жизни человека. Музыкальные направления: классическая музыка, поп-музыка, электронная музыка, хип-хоп, рок-музыка, блюз, джаз и др. Музыкальные стили.

Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

Прослушивание музыкальных произведений.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений, выбранных преподавателем; посещение концерта.

5. Раздел. «Хореография».

5.1. Тема: «Танец и виды танцевального искусства».

Цель: знакомство с понятием «танец», направлениями и стилями танца.

Понятие «танец». История развития танца. Направления и стили танца: народный танец, ритуальный танец, балет, исторический танец, балльный танец, спортивный балльный танец, акробатический танец, свинг, эстрадный танец, современный танец и др.

Самостоятельная работа: просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем.

5.2. Тема: «Композиция в хореографии».

Цель: знакомство с композицией в хореографии.

Хореография. Композиция в хореографии. Элементы композиции танца: музыка, драматургия, хореографический образ, хореографический текст, рисунок.

Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика. Музыкальная составляющая танца.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

5.3. Тема: «Профессии в области хореографии».

Цель: знакомство с профессиями в области хореографии.

Хореография. Профессии в области хореографии (артист балета, артист танцевального коллектива (ансамбля), балетмейстер, хореограф, репетитор (педагог-репетитор), преподаватель, преподаватель-тьютор, балетовед, хореолог, кинезиолог, танцевальный терапевт).

Известные представители в искусстве хореографии, просмотр отрывков произведений.

Самостоятельная работа: выполнение ассоциативного изображения танца (кадриль, вальс, танго).

6. Раздел. «Театр».

6.1. Тема: «Искусство театра».

Цель: знакомство с театральным искусством, театральными жанрами и видами театров.

Театр, как вид искусства. История появления театра как самостоятельного вида искусства. История театра в России.

Театральные жанры (драма, комедия, трагикомедия, мюзикл, пародия и водевиль и др.).

Виды театров: оперный, драматический, театр кукол, детский, авторский, театр одного актера, театр света, музыкальной комедии, театр сатиры, театр поэзии, театр танца, эстрадный, театр роботов, балетный, театр зверей, театр теней, театр пантомимы, театр песни, уличный театр и др.

Кукольный театр. Виды театральных кукол (низовые, марионетки (куклы на нитках), верховые, перчаточные, тростевые, механические куклы, срединные, куклы-великаны).

Самостоятельная работа: изготовление кукольного театра по русской народной сказке.

6.2. Тема: «Выразительные средства театрального искусства».

Цель: знакомство с выразительными средствами театрального искусства.

Основные выразительные средства театрального искусства: визуальные (театральные декорации, костюмы, грим); пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес).

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

6.3. Тема: «Детский театр».

Цель: знакомство с историей детского театра.

Понятие «детский театр». Театр юного зрителя (ТЮЗ). Школьный театр. Первый детский театр в России.

Самостоятельная работа: подбор материала о истории детского театра в России.

7. Раздел. «Кино и телевидение».

7.1. Тема: Искусство кинематографа.

Цель: знакомство с историей кинематографа, видами кино, жанрами кино, кинематографическими профессиями.

История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды кино: художественный, или игровой, фильм; документальное кино; научно-популярное кино, включающее и учебное кино; мультипликационное кино. Жанры кино: комедия, боевик, фантастика, детективы, мелодрама, исторический фильм, детское кино, фильм сказка, мюзикл и др. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Выполнение упражнений по актерскому мастерству.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

7.2. Тема: «Детское кино».

Цель: знакомство с историей детского кино, с известными детскими фильмами.

Детское кино. Детское кино в России. Дети-актеры. Театр и кино.

Самостоятельная работа: театральный этюд.

7.3. Тема: «Детские телепередачи».

Цель: знакомство с детскими телепередачами.

Детские телепередачи. Виды детских телепередач. Ведущие детских программ.

Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим обсуждением.

Второй год обучения.

1. Раздел. «Изобразительное искусство».

1.1. Тема: «Беседа о композиции».

Цель: знакомство с композицией картин.

«Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит.

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

1.2. Тема: «Язык графики».

Цель: знакомство с графикой как видом изобразительного искусства.

Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики: станковая графика (станковый рисунок, эстамп); книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т.п.), журнальная и газетная графика, прикладная графика (плакат и пр.), компьютерная графика и др. виды графики.

Эстамп. Виды эстампа, необходимые материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор материала о художниках-эстампистах (М. Добужинский, А. Громов, В. Лебедев, Н. Тырса и др.)

1.3. Тема: «Язык живописи».

Цель: знакомство со станковой, монументальной и декоративной живописью.

Станковая живопись (картина, рисунок, эстамп, скульптура и др.). Монументальная живопись (фреска, мозаика, панно, витражи и др.).

Декоративная живопись (художественно выполненные мебель, посуда, одежда, ткани, ковры, вышивки, ювелирные изделия и т. д.). Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, храмы и др.).

1.4. Тема: «Натюрморт как жанр изобразительного искусства».

Цель: знакомство с термином «натюрморт», историей натюрморта, с произведениями художников-натюрмористов, композицией натюрморта.

Натюрморт. История возникновения и развития натюрморта. Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта.

1.5. Тема: «Пейзаж как жанр изобразительного искусства».

Цель: знакомство с термином «пейзаж», видами пейзажа, произведениями художников-пейзажистов, композицией пейзажа.

Пейзаж. Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). развитие пейзажного жанра. Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Пейзаж в фотографии.

Самостоятельная работа: поиск репродукций пейзажа русских художников.

1.6. Тема: «Портрет как жанр изобразительного искусства».

Цель: знакомство с термином «портрет», портретом как жанром изобразительного искусства.

Портрет. История портрета. Функции портрета. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Техника портрета. Визуальные характеристики в портрете.

Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи.

1.7. Тема: «Скульптура как вид изобразительного искусства».

Цель: знакомство со скульптурой как видом изобразительного искусства.

Понятие «скульптура». Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Техника исполнения. Материалы и инструменты. История скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

1.8. Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.

Цель: знакомство с архитектурой как видом искусства.

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. История архитектуры. Стилиевые особенности.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

1.9. Тема: «Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства».

Цель: знакомство с декоративно-прикладным искусством.

Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно-прикладного искусства.

2. Раздел. «Народное искусство».

2.1. Тема: «Народные ремесла».

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России.

Самостоятельная работа: подбор репродукций и фотографий по теме «Русские народные промыслы».

2.2. Тема: «Народные ремесла родного края».

Цель: знакомство народными ремеслами родного края.

Художественные промыслы и ремесла Архангельского Севера (резьба и роспись по дереву, берестяной промысел, холмогорская резьба по кости, ткачество, северные козули, народная игрушка, гончарный промысел и др.) История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность.

Самостоятельная работа: посещение школьного историко-краеведческого музея.

2.3. Тема: «Народный костюм».

Цель: знакомство с народным костюмом.

Из истории народного костюма.

Северный русский народный костюм. Элементы северного русского народного костюма. Символика в северном русском народном костюме.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза северного русского народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

2.4. Тема: «Народный фольклор. Жанры фольклора».

Цель: знакомство с народным фольклором.

Понятие «фольклор». Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос). Фольклор Архангельского Севера.

Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

3. Раздел. «Праздники».

3.1. Тема: «Праздники народного календаря».

Цель: знакомство с сезонными праздниками.

Сезонные праздники: зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.); весна (масленица, Пасха); лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас); осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день).

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала о сезонных праздниках.

3.2. Тема: «Светские праздники».

Цель: знакомство со светскими праздниками.

История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.).

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом о светских праздниках, выполнение композиций на тему «Праздник».

4. Раздел. «Искусство и современный человек».

4.1. Тема: «Значение искусства в жизни современного человека».

Цель: знакомство с современным интерьером.

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.).

Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4.2. Тема: «История развития искусства костюма».

Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др. Современные стили одежды: классификация.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала о современных стилях в одежде.

4.3. Тема: «Искусство и реклама».

Цель: знакомство с рекламой, как видом искусства.

Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари.

Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ и др.)

4.4. Тема: «Искусство дизайна».

Цель: знакомство с искусством дизайна.

Дизайн. История дизайна. Разновидности дизайна (анимационный дизайн, архитектурный дизайн, графический дизайн, дизайн городской среды, дизайн интерьера, книжный дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн одежды и др.). Объекты дизайна. Профессия дизайнера.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза объекта дизайна.

4.5. Тема: «Ландшафтный дизайн».

Цель: знакомство с ландшафтным дизайном.

Понятие «Ландшафтный дизайн». История ландшафтного дизайна. Основные положения ландшафтного дизайна: простота, удобство и практичность, эстетическая ценность (красота).

Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза детской площадки.

5. Раздел. «Музеи».

5.1. Тема: «Музеи».

Цель: знакомство с термином «музей», историей создания музеев, видами музеев.

Музей. История создания музеев. Важнейшие события истории музейного дела в России. Значение музеев. Систематизация музеев. Виды музеев: художественные, музеи-заповедники, архитектурные, краеведческие, мемориальные, исторические, литературные, музыкальные, театральные, естественнонаучные, музеи науки, музеи техники и др. Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Нетрадиционные музеи

(музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды и др.). Музеи России. Музеи родного края.

Самостоятельная работа: посещение музея.

5.2. Тема: «Частные музеи».

Цель: знакомство с частными музеями.

Понятие «частный музей». История возникновения и развития частных музеев. История коллекционирования. Виды коллекций: археологические, этнографические, художественные, книжные, естественно-научные, фоно- и фотоматериалов.

Частные музеи в России.

Музей крестьянского быта в г. Каргополе. Музей дипломатического корпуса – частный исторический музей в г. Вологде. «Музыка и время» – частный музей в г. Ярославле.

Самостоятельная работа: сочинение на тему: «Каким я вижу свой музей».

5.3. Тема: «Выставочное пространство».

Цель: знакомство с понятиями «выставочное пространство», «экспозиция», с правилами поведения в музее.

Выставочное пространство. Организация выставочного пространства. Музейная экспозиция. Экспозиционный комплекс. Экспозиционный дизайн. Правила поведения в музее.

Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в музее.

5.4. Тема: «Экскурсия».

Цель: знакомство с термином «экскурсия», видами и формами экскурсий, профессией экскурсовода.

Экскурсия. Классификация экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее-интерпретация и др.).

Профессия экскурсовода. Трудовые обязанности экскурсовода.

Самостоятельная работа: экскурсия в музей.

5.5. Тема: «Посещение музея».

Посещение музея.

Самостоятельная работа: посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

5.6. Тема: «Коллекционирование».

Презентация личной коллекции ученика.

Самостоятельная работа: выполнение презентации личной коллекции ученик или сочинение о личной коллекции.

6. Раздел. «Библиотеки».

6.1. Тема: «Библиотека».

Цель: знакомство с термином «библиотека», видами библиотек, профессия библиотекаря.

Библиотека. Виды библиотек (государственные, бюджетные, муниципальные, частные, личные (семейные), учебные; социальные виды универсальных библиотек: публичная, для слепых, детская, юношеская, вузовская, академическая, отраслевые и др.; специальные отраслевые библиотеки бывают: медицинские, сельскохозяйственные, художественные и др.). История появления и развития библиотек. Профессия библиотекаря.

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2. Тема: «Правила пользования библиотекой».

Цель: знакомство с отделами библиотеки, правилами пользования библиотекой.

Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека и др.). Регистрация в библиотеке. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование и др.). Адрес книги (знакомство с каталогом). Правила пользования библиотекой. Права и обязанности пользователя библиотекой.

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки; повторение и закрепление материала о правилах пользования библиотекой.

6.3. Тема: «Как работать с книгой».

Цель: знакомство с рекомендациями по работе с книгой.

Выбор книги. Книжные указатели (указатели предметные, личных имен и т.д.). Знакомство с книгой (оглавление – путеводитель по книге; предисловие (введение); примечания).

Работа с книгой: план, выписки, тезисы, цитаты, конспект, реферат, аннотация. Рекомендации по работе с книгой.

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4. Тема: «Как работать с журналом».

Цель: знакомство с периодическими изданиями (журналами) для детей; правилами работы с журналом.

Понятие «периодика». Журнал. Особенности журналов. Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Свирель», «Юный художник», «Костер» и др.). Разделы журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Правила работы с журналом.

Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале.

6.5. Тема: «Энциклопедия как вид книги».

Цель: знакомство с различными видами энциклопедий, их спецификой, способами их построения.

Понятие «энциклопедия». История появления энциклопедий. История энциклопедий в России. Признаки энциклопедии.

Разновидности энциклопедий.

Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.). Энциклопедические словари. Правила пользования энциклопедией.

Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии.

6.6. Тема: «Сеть Интернет как информационный ресурс».

Цель: знакомство с сетью Интернет.

Интернет. История возникновения Интернета. Безопасность в сети Интернет.

Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.7. Тема: «Литературная гостиная».

Разговор на тему: «Моя любимая книга».

Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своей любимой книге.

Третий год обучения.

1. Раздел. «Изобразительное искусство».

1.1. Тема: «Виды изображений в картине».

Цель: знакомство со стилями в изобразительном искусстве.

Стили и направления в изобразительном искусстве: абстракционизм, барокко, авангардизм, кубизм и др.

Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

Самостоятельная работа: сравнительный анализ произведений живописи (по заданию преподавателя).

1.2. Тема: «Язык графики».

Цель: знакомство с современной графикой.

Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. История граффити. Материалы и техника создания граффити. Виды и стили традиционного граффити.

3D рисунки: на бумаге, на асфальте и др.

Рисунки из букв и символов.

Самостоятельная работа: выполнение 3D рисунка карандашом на бумаге.

1.3. Тема: «Язык живописи».

Цель: дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений.

Понятие «миниатюра». История возникновения миниатюры. Портретная миниатюра России. Русская лаковая миниатюра.

Иконопись.

Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему: «Русская лаковая миниатюра»; подбор материала на тему: «Андрей Рублев: биография и творчество».

1.4. Тема: «Диорама, панорама как виды монументальной живописи».

Цель: знакомство с терминами «диорама», «панорама».

Понятия «диорама», «панорама». История появления диорам и панорам. Известные художественные объекты:

- диорама («Штурм Сапун-горы» (Севастополь), «Оборона Севастополя» (Севастополь), «Бои за Ржев» (Ржев), «Прорыв блокады Ленинграда» (Санкт-Петербург), «Штурм Берлина» (Москва) и др.);

- панорама (музей-панорама «Бородинская битва», «Волочаевская битва», «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» в музей-панораме «Сталинградская битва», «Оборона Севастополя», панорама Транссибирской железной дороги).

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала диорам и панорам в России и других городах.

1.5. Тема: «Жанры изобразительного искусства».

Цель: дальнейшее знакомство с жанрами живописи: мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др.; с художественными произведениями данных жанров живописи.

Понятие «жанр живописи». Мифологический жанр живописи. Исторический жанр живописи. Батальный жанр живописи. Бытовой жанр

живописи. Анималистический жанр живописи. Маринистский жанр живописи.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала репродукций художников различных жанров живописи (мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский).

1.6. Тема: «Интерпретация в искусстве».

Цель: знакомство с понятиями «интерпретация в искусстве», «репродукция», «копия».

Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве.

Самостоятельная работа: выполнение копии любимого произведения искусства.

1.7. Тема: «Пленэр».

Цель: знакомство с понятиями «пленэр», «наброски», «зарисовки», «этюды».

История возникновения пленэра. Пленэрная живопись в России (В. Поленов, И. Левитан, В. Серов, К. Коровин и др.).

Наброски. Зарисовки. Этюды.

Материалы, необходимые для пленэра.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок на пленэре.

2. Раздел. «Декоративно-прикладное искусство».

2.1. Тема: «Текстиль».

Цель: знакомство с понятием «текстиль», видами и способами выполнения текстильных изделий.

Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация).

Ремесла Русского Севера: узорное вязание, вышивка, ткачество, набойка.

Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия.

2.2. Тема: «Текстиль. Эскизирование».

Выполнение эскиза текстильного изделия.

Самостоятельная работа: подбор материала, завершение эскиза текстильного изделия.

2.3. Тема: «Металл».

Цель: знакомство с понятием «художественный металл».

«Художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка и др.), необходимые материалы и инструменты. История художественного металла.

Ювелирное производство (Усольская финифть). Кузнечное ремесло и медный промысел на Русском Севере.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала – художественных изделий из металла.

2.4. Тема: «Металл. Эскизирование».

Выполнение эскиза ювелирного изделия.

Самостоятельная работа: завершение эскиза ювелирного изделия.

2.5. Тема: «Керамика».

Цель: знакомство с понятием «керамика», видами керамики, производством керамических изделий.

Значение термина «керамика». Основные виды керамики: фарфор, фаянс, майолика. История появления керамики. Гжель. Технология производства керамических изделий. Гончарное производство.

Самостоятельная работа: фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного искусства из керамики.

2.6. Тема: «Керамика. Эскизирование».

Выполнение эскиза керамического изделия.

Самостоятельная работа: завершение эскиза керамического изделия.

2.7. Тема: «Дерево».

Цель: знакомство с понятием «художественная обработка дерева»

Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения художественной обработки древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура и др.), необходимые материалы и инструменты.

Художественная обработка дерева на Русском Севере: резьба и роспись по дереву.

Самостоятельная работа: выполнение фотографий на тему: «Художественная обработка древесины».

2.8. Тема: «Дерево. Эскизирование».

Выполнение эскиза деревянного изделия с северной росписью.

Самостоятельная работа: завершение эскиза деревянного изделия с северной росписью.

2.9. Тема: «Камень. Кость».

Цель: знакомство с художественной обработкой камня и кости.

Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты, необходимые для художественной обработки камня, кости.

Холмогорская резьба по кости.

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала на тему: «Художественная обработка камня, кости».

2.10. Тема: «Камень, кость. Эскизирование».

Выполнение эскиза изделия из камня или кости.

Самостоятельная работа: завершение эскиза изделия из камня или кости.

2.11. Тема: «Стекло».

Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины,

фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры). Способы изготовления изделий из стекла. История появления стекла. История художественного стекла. История русского художественного стекла.

Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из стекла.

2.12. Тема: «Стекло. Эскизирование».

Выполнение эскиза изделия из стекла.

Самостоятельная работа: завершение изделия из стекла.

3. Раздел. «Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия».

3.1. Тема: «Язык».

Цель: знакомство с историей русского языка.

Русский язык. История русского языка. Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг.

Самостоятельная работа: подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения данных слов.

3.2. Тема: «Современная детская литература».

Цель: знакомство с детской литературой, с современной детской литературой.

Детская литература. История детской литературы в России. Виды (жанры) детской литературы: сказка, стихотворение, повесть, поэма (баллада), рассказ, роман, фэнтези. Характерные черты детской литературы.

Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация.

Самостоятельная работа: чтение и пересказ любимого детского литературного произведения.

3.3. Тема: «Творческий эксперимент».

Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов.

Самостоятельная работа: выполнение иллюстраций к собственной сказке.

3.4. Тема: «Музыка».

Цель: знакомство со стилизацией музыки.

Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство.

Самостоятельная работа: прослушивание стилизованных музыкальных произведений (по выбору преподавателя).

3.5. Тема: «Песня».

Цель: знакомство с понятием «народная песня», русской народной песней.

Народная песня. Русская народная песня. Типология русских народных песен. Русские народные музыкальные инструменты.

Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни.

Прослушивание русских народных песен, романсов.

Самостоятельная работа: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской народной песни.

3.6. Тема: «Танец».

Цель: знакомство с русскими народными танцами.

Русский народный танец. Особенности русского народного танца. Основные жанры русского народного танца: хоровод, танок, русская пляска, русская кадрили.

Народная танцевальная культура Русского Севера.

Самостоятельная работа: просмотр русских народных танцев.

3.7. Тема: «Реставрация и хранение объектов культуры и искусства».

Цель: знакомство с профессией «Реставратор».

Понятие «реставрация». Материалы, применяемые в реставрации. Хранение объектов культуры. Профессия «Реставратор».

Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия - работа с книгой (энциклопедией).

3.8. Тема: «Значение культурного наследия в истории человечества.

Цель: знакомство с великими произведениями искусства.

Великие находки произведений искусства. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация, выполненная в программе Microsoft PowerPoint).

3.9. Тема: «Церковь – как объект искусства».

Цель: знакомство с устройством церкви.

Устройство церкви. Храмы в России.

Самостоятельная работа: посещение храма.

3.10. Тема: «Хранение «культурных единиц»».

Цель: знакомство с понятиями «культурное наследие», «объект культурного наследия», «достопримечательность», «историческое населенное место».

Культурное наследие. Объект культурного наследия. Достопримечательность. Историческое населенное место. Список исторических населенных мест России (в частности, города Архангельской области). Охрана и сохранение культурного наследия. Мероприятия по сохранению культурного наследия. Классификация объектов культурного наследия.

Архив. Музей. Библиотека. Фондовая работа.

Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) о исторических населенных местах Архангельской области.

3.11. Тема: «Творческий проект «Семейные реликвии»».

Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.).

Самостоятельная работа: оформление материала.

3.12. Тема: «Мой родной поселок вчера и сегодня».

Посещение краеведческого музея.

Цель экскурсии: знакомство с историей поселка, его фотоархивом, известными людьми поселка (встреча с известными людьми поселка).

Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного поселка.

3.13. Тема: «Мой родной поселок вчера и сегодня».

Выполнение творческих композиций на тему: «Мой родной поселок вчера и сегодня» с последующим обсуждением.

Самостоятельная работа: оформление композиции.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Беседы об искусстве»:

- 1) сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства;
- 2) знание особенностей языка различных видов искусства;
- 3) владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- 4) формирование навыков восприятия художественного образа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 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.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся (зачет) в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

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

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся:

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся):

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос – проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства:

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции:

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, библиотек, проведение экскурсий.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий (0,5 академического часа), которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке,

чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, библиотек). Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Список рекомендуемой методической литературы

1. Александров В.И «История русского искусства». – Мн.: Харвест, 2007. – 736 с.
2. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989.
3. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993.
4. Быстрова, Е. Холмогорская резьба по кости / Е. Быстрова // Народное творчество. - 2007. - № 3. - С. 60-65: цв. ил.
5. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 180, [1] с. : ил.: [26] л. ил.

6. Визер В. В., Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. — СПб.: Питер, 2006. — 192 с.: ил.
7. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. — М.: «Смысл», 2001.
8. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. — М., 1996.
9. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. — М., 1990.
10. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002.
11. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. — М., 1995.
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. — М.: «Музыка», 2002.
13. Лойко Г. В., Жабцев В. М. Школа изобразительного искусства. — Мн.: ООО «Харвест», 2004.
14. Мальцева Ф. Мастера русского пейзажа: Вторая половина XIX века. Часть 2. — М.: Искусство, 1999, с. 214.
15. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. — Мн.: Беларусь, 2005.
16. Митлянская, Т. Б. Холмогорская резная кость / Т. Б. Митлянская. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. - 94 с.
17. Неверов О. Культура и искусство античного мира. — Л., 1981.
18. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. — М., 1989.
19. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. — М., 1995.
20. Сокровища поэзии народной // Памятники Архангельского Севера: сборник / сост. Ю. К. Новожилов. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983. - С. 143-150.

21. Севан, О. Г. Крестьянские росписи Русского Севера: Архангельская область / Ольга Севан // Обсерватория культуры. - 2007. - № 4. - С. 73-76.
22. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970.
23. Уханова, И. Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX веков / И. Н. Уханова. - Л.: Художник РСФСР, 1981. - 235 с.
24. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981.
25. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983.

7.2 Список учебной литературы

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005.
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005.
3. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008.
4. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004.
5. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997.
6. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990.
7. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997.
8. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000.
9. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009.
10. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001.
11. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002.

5.9.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.02.УП.02.

«История народной культуры и изобразительного искусства»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

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

Разработчик: Хватова Мария Ивановна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

I	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....
1.1.	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....
1.2.	Срок реализации учебного предмета.....
1.3.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.....
1.4.	Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.....
1.5.	Форма проведения учебных аудиторных занятий.....
1.6.	Цель и задачи учебного предмета.....
1.7.	Обоснование структуры программы учебного предмета.....
1.8.	Методы обучения.....
1.9.	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....
II.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1.	Учебно-тематический план.....
2.2.	Годовые требования. Содержание разделов и тем.....
III.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
3.1.	Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.....
IV.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
4.1.	Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....
4.2.	Критерии оценки.....
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 «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 5 лет.

Согласно учебному плану изучение предмета начинается с четвертого класса и заканчивается в восьмом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» при 8-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них 165 часов – аудиторные, 165 – самостоятельная работа.

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

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	4 класс 1-й год		5 класс 2-й год		6 класс 3-й год		7 класс 4-й год		8 класс 5-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельн ая работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточно й и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 4-8 классы – 1 час

Самостоятельная работа: 4-8 классы 1 час

Цели и задачи учебного предмета

Целями учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» является осмыслить явления народной культуры и истории изобразительного искусства с точки зрения их нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.

Задачами учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

- Сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- Сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- Сформировать знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- Сформировать знание основных народных художественных промыслов;

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры;
- Основные понятия изобразительного искусства;
- История изобразительного искусства Древнего мира;
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;
- История изобразительного искусства Древней Руси;
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
- История русского изобразительного искусства XVIII века;

- История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.;
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XVIII – первой половины XIX века;
- История русского искусства второй половины XIX века;
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.;
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.;
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века;
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения 7 полугодие					
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры					
1.1.	Сущность, структура и функции народной художественной культуры	Беседа	4	2	2
1.2.	Основные виды народной художественной культуры	Беседа	2	1	1
1.3.	Особенности народной художественной культуры	Беседа	2	1	1
1.4.	Синкретический характер народной художественной культуры	Беседа	2	1	1
1.5.	Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных				

	ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира»				
1.5.1.	Содержание народной культуры и типы мировоззрения	Беседа	2	1	1
1.5.2.	Христианство и русская народная культура	Беседа	2	1	1
1.5.3.	Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества				
1.5.3.1.	Главный закон в жизни людей и природы	Беседа	2	1	1
1.5.3.2.	Ритм – способ организации порядка и гармонии	Беседа	2	1	1
1.5.3.3.	Представления о пространстве	Беседа	2	1	1
1.5.3.5.	Образ Мирового Древа в народном творчестве	Комбинированный урок	4	2	2
1.5.3.7.	Крестьянский дом как модель мира	Комбинированный урок	2	1	1
1.5.3.8.	Русская печь как модель мира	Комбинированный урок	2	1	1
1.5.3.9.	Народный женский костюм как модель мира	Комбинированный урок	4	2	2
			32	16	16
1 год обучения 8 полугодие					
1.6.	Годичный круг и круг жизни				
1.6.1.	Народный календарь	Комбинированный урок	4	2	2
1.6.2.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	Комбинированный урок	2	1	1
1.6.3.	Встреча весны	Комбинированный урок	2	1	1
1.6.4.	Народные художественные традиции празднования Пасхи	Комбинированный урок	2	1	1
1.6.7.	Осенние праздники. Встреча зимы	Комбинированный урок	2	1	1
1.6.8.	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре	Комбинированный урок	4	2	2
1.6.9.	Круг жизни на полотняных узорах	Комбинированный урок	6	3	3
1.7.	Образы русской духовности				
1.7.1.	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	Комбинированный урок	2	1	1
1.7.2.	Образ святого Николая в русской традиции	Комбинированный урок	2	1	1

1.7.5.	Хранители традиций. Народный мастер	Комбинированный урок	6	3	3
1.8.	Зачет	Комбинированный урок	2	1	1
			34	17	17
2 год обучения 9 полугодие					
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия изобразительного искусства					
2.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
РАЗДЕЛ 3. История изобразительного искусства Древнего мира					
3.1.	Первобытное искусство	Беседа	2	1	1
3.2.	История изобразительного искусства Древнего Египта				
3.2.1.	Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).	Беседа	2	1	1
3.2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	Беседа	2	1	1
3.2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
3.2.4.	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).	Беседа	2	1	1
3.3.	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)				
3.3.1.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	Беседа	2	1	1
3.3.2.	Искусство Новоавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	Беседа	2	1	1
3.4.	Античное искусство				
3.4.1.	История изобразительного искусства Древней Греции				
3.4.1.1.	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	Беседа	2	1	1
3.4.1.2.	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
3.4.1.3.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
3.4.1.4.	История изобразительного	Беседа	6	3	3

	искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)				
3.4.1.5.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	Беседа	2	1	1
3.4.2.	История изобразительного искусства Древнего Рима	Беседа	2	1	1
			32	16	16
2 год обучения 10 полугодие					
3.4.2.2.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	Беседа	2	1	1
3.4.2.3.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	2	1	3
3.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	2	1	1
	Раздел 4. История искусства стран Западной Европы Средних веков				
4.1.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	4	2	2
4.2.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	4	2	2
4.3.	Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков				
4.3.1.	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	Беседа	2	1	1
4.3.2.	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	Беседа	2	1	1
4.3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	Беседа	2	1	1
4.3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
4.3.5.	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии	Беседа	2	1	1
4.4.	История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков				
4.4.1.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	2	1	1
4.4.2.	История изобразительного искусства Индии (с 3-го	Беседа	2	1	1

	тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)				
4.4.3.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	2	1	1
4.4.4.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	2	1	1
4.5.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
3 год обучения 11 полугодие					
Раздел 5. История изобразительного искусства Древней Руси					
5.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	4	2	2
5.2.	Русское искусство периода феодальной раздробленности				
5.2.1.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	2	1	1
5.2.2.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	2	1	1
5.2.3.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	2	1	1
5.2.4.	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.				
5.2.4.1.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	2	1	1
5.2.4.2.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	2	1	1
5.3.	Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века				
5.3.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	2	1	1
5.3.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	2	1	1
5.3.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	2	1	1
5.3.4.	Русское искусство XVII века				
5.3.4.1.	Русская архитектура XVII века	Беседа	2	1	1
5.3.4.2.	Русская живопись XVII века	Беседа	4	2	2
5.3.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	6	3	3
			32	16	16
3 год обучения 12 полугодие					
	Раздел 6. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				

6.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	2	1	1
6.2.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	2	1	1
6.3.	Искусство Италии Высокого Возрождения				
6.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	2	1	1
6.3.2.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	2	1	1
6.3.3.	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа	2	1	1
6.3.4.	Венецианская школа живописи.	Беседа	2	1	1
6.4.	История искусства стран Северного Возрождения	Беседа			
6.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	2	1	1
6.4.2.	Возрождение в Германии и Франции	Беседа	2	1	1
	Раздел 7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.				
7.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция	2	1	1
7.2.	Искусство Италии XVII века	Беседа	2	1	1
7.3.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	2	1	1
7.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	2	1	1
7.5.	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа	2	1	1
7.6.	Искусство Франции XVII века	Беседа	2	1	1
7.7.	Искусство Франции XVIII века	Беседа	2	1	1
7.8.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	2	1	1
7.9.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
4 год обучения 13 полугодие					
	Раздел 8. История русского изобразительного искусства XVIII века				
8.1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	2	1	1
8.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	2	1	1
8.3.	Русская архитектура второй	Беседа	2	1	1

	половины XVIII века				
8.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	2	1	1
	Раздел 9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.				
9.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	2	1	1
9.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	2	1	1
9.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	2	1	1
9.4.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	2	1	1
	Раздел 10. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века				
10.1.	Искусство Франции второй половины XIX века				
10.1.1.	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Бесед	2	1	1
10.1.2.	Импрессионизм	Беседа	2	1	1
10.1.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	2	1	1
10.1.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	2	1	1
10.1.5.	Постимпрессионизм	Беседа	2	1	1
10.2.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	4	2	2
10.3.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	2	1	1
			32	16	16
4 год обучения 14 полугодие					
	Раздел 11. История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века				
11.1.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа	2	1	1
11.2.	Русская живопись первой половины XIX века				
11.2.1.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	Беседа	2	1	1
11.2.2.	Венецианов и его школа	Беседа	2	1	1
11.2.3.	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).	Беседа	2	1	1
11.2.4.	Творчество П. А. Федотова	Беседа	2	1	1

	(1815 – 1852)				
	Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века				
12.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	2	1	1
12.2.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа	2	1	1
12.3.	Батальная живопись	Беседа	2	1	1
12.4.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	2	1	1
12.5.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа	2	1	1
12.6.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа	2	1	1
12.7.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа	2	1	1
12.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	2	1	1
	Раздел 13. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.				
13.1.	Живопись конца XIX - начала XX вв.				
13.1.1.	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа	2	1	1
13.1.2.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911)	Беседа	2	1	1
13.1.3.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа	2	1	1
13.2.	Зачет		2	1	1
			34	17	17
5 год обучения 15 полугодие					
13.3.	Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.				
13.3.1.	«Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)	Беседа	2	1	1
13.3.2.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)	лекция	2	1	1
13.3.3.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)	лекция	2	1	1
13.3.4.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917)	лекция	2	1	1
	Раздел 14. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.				
14.1.	Основные тенденции	лекция	2	1	1

	мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.				
14.2.	Архитектура первой половины XX вв.	лекция	2	1	1
14.3.	Модернизм и его направления	лекция	2	1	1
14.4.	Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)	беседа	2	1	1
14.5.	Творчество Пабло Пикассо (1881-1973)	беседа	2	1	1
14.6.	Демократическое искусство первой половины XX века	лекция	2	1	1
14.7.	Изобразительное искусство Латинской Америки	лекция	2	1	1
	Раздел 15. История искусства зарубежных стран второй половины XX века – начала XXI вв.				
15.1.	Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.	лекция	2	1	1
15.2.	Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.	лекция	2	1	1
15.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	лекция	2	1	1
15.4.	Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.	лекция	2	2	4
			32	16	16
5 год обучения 16 полугодие					
	Раздел 16. История русского изобразительного искусства первой половины XX века				
16.1.	Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)	лекция	2	1	1
16.2.	Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов				
16.2.1.	Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)	лекция	2	1	1
16.2.2.	«Четыре искусства» (1924 – 1931)	лекция	2	1	1
16.2.3.	Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)	лекция	2	1	1
16.2.4.	Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)	лекция	2	1	1
16.3.	Русское искусство 1930-х годов	лекция	2	1	1

16.4.	Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)	лекция	2	1	1
16.5.	Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)	лекция	2	1	1
	Раздел 17. История русского изобразительного искусства второй половины XX века – начала XXI вв.				
17.1.	Русское искусство 1960 –х гг. Живопись «сурового стиля»	лекция	2	1	1
17.2.	Русское искусство 1970-х – начала 1990 гг.	лекция	2	1	1
17.3.	Русское искусство конца XX – начала XXI вв.	лекция	2	1	1
	Раздел 18. Народные художественные промыслы России				
18.1.	Художественная обработка дерева	лекция	2	1	1
18.2.	Художественная керамика	Лекция	2	1	1
18.3.	Художественный текстиль	лекция	2	1	1
18.4.	Художественные лаки	Лекция	2	1	1
18.5.	Художественная обработка камня и кости	лекция	2	1	1
18.6.	Художественная обработка металла	лекция	2	1	1
			34	17	17

Содержание разделов и тем для срока освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 6 лет

1 год обучения 7 полугодие

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1. Сущность, структура и функции народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодельным)

художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа.

«Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). Основные функции народной художественной культуры: аксиологическая (сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса); коммуникативная (развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов); действенная (получение новой информации и преобразование имеющейся).

Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности.

Самостоятельная работа: подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте.

1.2. Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с рукотворными, материальными видами народной художественной культуры, и нерукотворными; выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества (устное народное творчество, народное песенное творчество, народные музыкальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье – семейные реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось.

1.3. Особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности,

устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества (загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента). Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратить внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

Самостоятельная работа: записать в тетради варианты одной загадки, выявить традиционный компонент и вариативный.

1.4. Синкретический характер народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о синкретическом характере народного искусства (соединении в одном произведении разных видов искусства: танец, пение, народный костюм и др.).

Задачи: вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов.

Самостоятельная работа: на основе зарисовок фигур хоровода составить орнамент.

1.5. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

1.5.1. Содержание народной культуры и типы мировоззрения

Цель: сформировать представление о понятиях «содержание культуры», «мировоззрение», «типы мировоззрения», «традиционные культуры».

Задачи: познакомить с определениями понятий «мировоззрение» («модель мира»); выявить наличие всех трех типов мировоззрения в современной народной художественной культуре.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность.

Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений (обыденное мировоззрение и научное). Исторические типы мировоззрения (мифологическое мышление, религиозное, философское или научное) и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

Самостоятельная работа: словарная работа: «мировоззрение», «миф», «сказка».

1.5.2. Христианство и русская народная культура

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества; обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Самостоятельная работа: понятия «язычество», «христианство», «сакральность», «антропоцентризм».

1.5.3. Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

1.5.3.1. Главный закон в жизни людей и природы

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э). Сделать вывод о том, что с помощью кумулятивной композиции наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир – и большой, и малый – держится порядком. Сказка от одного персонажа охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце. Обратить внимание на универсальный характер образа

Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение символа влечения мужского и женского начал мира, олицетворение изобилия и плодovitости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) – сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца) средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно. «Счастье – это всего лишь порядок вещей, больше ничего, упорядоченность всего./.../. Если мне что-то и мешало, то только несогласованность. А несогласованность от незнания. Она возникает, когда я по незнанию или умышленно преступаю какие-то общие для всех законы развития или нарушаю естественный ход событий. А события всегда происходят на трех основных бытийных уровнях: в моей собственной жизни, в совместной жизни людей, на уровне идей и принципов». (Имант Зиедонис).

Можно привести в пример любимую детскую песенку «Жил был у бабушки серенький козлик».

Самостоятельная работа: Вариант 1. Прочитать сказку «Петушок и бобовое зернышко»; сделать ее пиктографическую запись; подумать о нравственном уроке, который она нам дает. Вариант 2. Проиллюстрировать сказку «Петушок и бобовое зернышко» представив ее текст в виде ритмического ряда, в котором постоянным элементом будет курица, а сменным речка, листик, лента, гребешок и т.д. Его можно выстроить по кругу или линейно.

1.5.3.2. Ритм – способ организации порядка и гармонии

Цель: Дать представление о ритме – как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи,

смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратить внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор – череда дней, чередование – смена дня и ночи, прогрессия – лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

Самостоятельная работа: выразить мысль о чередовании времен года средствами орнамента и цвета.

1.5.3.3. Представления о пространстве

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира – классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх – низ», «право – лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик – старуха, небо – земля, верх – низ,

богатство – бедность, свой – чужой, добро – зло, огонь – вода. Рассказать о неслучайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе (Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной звездой). Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

Самостоятельная работа: словарная работа: «классифицирование», «бинарные оппозиции»; найти в сказках сюжеты с таким же ходом событий – о человеке, который при помощи растения или иной вертикали добирается до неба и там находит решение своих земных проблем; узнать о значении образа «петуха» в мифологии.

1.5.3.4. Образ Мирового Древа в народном творчестве

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам (дерево – как описание мироздания, дерево – как образ времени (года), дерево – как описание человека, дерево – как образ семьи, дома); обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым деревом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона – небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб Саратынский. В дубу гробница. В гробнице – девица. Огонь высекает, сыру

землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку – мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошель, в каждом кошель по семи яиц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку – цветы расцветают, на другом – плоды созревают, на третьем – листья опадают, на четвертом – сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень, зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу – ядра говорят». (Дом и его жители).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи о Древе Мировом и его вариантах (Древе Жизни, Древе Познания); нарисовать образ понравившейся загадки.

1.5.3.5. Крестьянский дом как модель мира

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы. Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра – красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о духах дома и духах природы вокруг дома (русской демонологии); сравнить степень опасности их образов по мере удаления от дома.

1.5.3.6. Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитайте загадки о печи, печных инструментах, нарисуйте образы. Выявите универсальность образа. А) Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел). В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г) Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не свезет». (Печь). 7) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих

в одно целое – как ствол Мирового дерева в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

Самостоятельная работа: найти и записать загадки об одежде.

1.5.3.7. Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой – деревом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками – цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества, распоряжающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о двух типах женского костюма – сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном костюме на материале фондов областного краеведческого музея.

1 год обучения 8 полугодие

1.6. Годичный круг и круг жизни

1.6.1. Народный календарь

Цель: Дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) – как об энциклопедии представлений русского

крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря – соотнесенность с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно – со сменой видов человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Масленица.

1.6.2. Масленица как наследница новогодних ритуалов

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

Самостоятельная работа: записать бабушкин рецепт выпечки блинов.

1.6.3. Встреча весны

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенежных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки.

1.6.4. Народные художественные традиции празднования Пасхи

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочebные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о символике мотивов орнаментального декора.

1.6.5. Осенние праздники. Встреча зимы

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычай дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница пряж, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах вашей области.

1.6.6. Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах

Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни (рождением, свадьбой и похоронами).

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда (сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир). Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные

песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционном свадебном обряде.

1.6.7. Круг жизни на полотняных узорах

Цель: сформировать представление о роли тканых и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотенечной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников старинные вышивки, сделать фотографии, составив рассказ об исполнителе, роли этого полотенца в семейных событиях.

1.7. Образы русской духовности

1.7.1. Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском понимании «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование

на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом, идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси. Чтение духовного стиха о Егории Храбром, анализ иконографии святого. Самостоятельная работа: найти материал о храмах, посвященных св. Георгию в родном городе (области).

1.7.2. Образ святого Николая в русской традиции

Цель: показать историко-культурную сложность образа св. Николая по русским народным легендам, былинам, духовным стихам.

Задачи: Выявить противостояние святого Николая и образа Ильи Пророка в народной сказке орловской губернии «Кому на Руси почету больше». Увидеть языческую основу сказки: герои наследуют черты древних богов Велеса и Перуна. Сделать вывод о том, что в образах самых популярных святых на Руси сохранились представления о функциях высших богов языческих времен восточных славян – Перуна и Велеса. Раскрыть образ святого Николая как благодетеля, способного обеспечить «предельное изобилие» крестьянину. Сравнить образ святого с языческим представлением о святости.

Самостоятельная работа: найти рассказ о святом, имя которого совпадает с именем учащегося.

1.7.5. Хранители традиций. Народный мастер

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном мастере своей области.

1.8. Зачет по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»: вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

2 год обучения 9 полугодие

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Цель - Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

2.1. Виды и жанры изобразительного искусства

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине. Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

3.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи;

познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека.

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты,

загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситуты (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

3.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

3.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

3.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

3.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

3.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI – XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами, Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-

лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

3.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

3.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

3.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура – ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») – жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, государства Урарту.

3.4. Античное искусство

3.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

3.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно – исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

3.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии

античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

3.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания. Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм-ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма),

диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип кураса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордера; подписать названия основных конструктивных элементов.

3.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. — последняя треть IV в. до н. э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. Архитектура эпохи классики. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Нesiот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

3.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Боэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки. Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

3.4.2. История изобразительного искусства Древнего Рима

Сформировать представления о цивилизации Древнего Рима. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Древний Рим.

Архитектура Древнего Рима: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с

греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулозы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккери». Значение искусства этрусов в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2 год обучения 10 полугодие

3.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Тракта́т Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

3.4.2.3. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры.

Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение из Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. Форум Августа. Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы).

Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилия (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. Колонна Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.) в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

3.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

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

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных – обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и

назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонеса.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

4.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в

феодалном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символической, иконографии образа Христа.

4.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений

(базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джами.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы

церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитайте легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

4.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков

4.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда»

(762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга,. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

4.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим). Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события. Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре

периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

4.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные

элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда. История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

4.3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской

литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

4.3.5. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII–XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнамента и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

4.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

4.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв. н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских

ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодалного города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV в.в.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Конии XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

4.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии - ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайты. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии –VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии; её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитать книгу «Боги и мифы Индии».

4.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н. э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

4.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото. Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства

Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

4.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

3 год обучения 11 полугодие.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

5.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

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.

5.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

5.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владимиросуздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

5.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий

берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорчатостью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение

сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалева (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата

(1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрывов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский

крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

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

5.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) – один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

5.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

5.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофана в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиросуздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа,

ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

5.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея).

Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

5.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

5.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические,

градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

5.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около

25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

5.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (храм Покрова на рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

5.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

5.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова в Медведкове, Рождества в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске, церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

5.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истома Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

5.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

6.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ; выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсеня и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веках, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто

ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310). Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

6.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

Цель: сформировать представление о светском характере изобразительного искусства Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов).

Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

Скульптура Раннего Возрождения

Появление новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет).

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образом Давида (1408-1409), св. Георгия (1416); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.).

Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомиться с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков). Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

6.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в

котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль — выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-

1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров.

Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

6.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

6.3.4. Венецианская школа живописи

Цель: сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита.

Задачи: познакомить с творчеством Джорджоне, Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое

понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); подготовить сообщение о творчестве Веронезе и Тинторетто, выявить изменение восприятия мира художниками Позднего Возрождения.

6.4. История искусства стран Северного Возрождения

6.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление об особенностях искусства Возрождения в Нидерландах, проявившихся в сосуществовании

реалистических и готических тенденций, демократических и фольклорных черт.

Задачи: познакомить с творчеством ярких живописцев (братьев ван Эйков, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего); раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Ян ван Эйк (ок.1390-1441), родоначальник масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), Переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы

художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

6.4.2. История искусства Германии и Франции эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Цель: сформировать представление о творчестве ярких представителей искусства А. Дюрере и Ганса Гольбейна Младшего, раскрыть их своеобразие и роль в развитии искусства Германии эпохи Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) – ведущий художник немецкого Возрождения. Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник

нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Ганс Гольбейн Младший (1497-1543) - крупнейший портретист XVI века. Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве Возрождения во Франции и Испании.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

7.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

7.2. Искусство Италии XVII века

Цель: сформировать представление о барокко – ведущем стиле итальянского искусства XVII века.

Задачи: раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Архитектура. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635). Произведения зрелого периода. Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Живопись. Развитие в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи. Революция в области формы и иконографии живописи, совершенная Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкамминати» – «Академия, вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596). Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596). Религиозные картины: «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Успение Богородицы» (1605-1606).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве выдающихся мастеров, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальные фильмы о творчестве Лоренцо Бернини и Караваджо.

7.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомиться с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

7.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Цель: сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века.

Задачи: познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.) и творчеством гения эпохи - Рембрандта ван Рейна; раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма

Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни.

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипп Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) - крупнейший мастер западноевропейского искусства XVII века. Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Возвращение блудного сына»

(1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: словарная работа «малые голландцы», «групповой портрет»; подготовить сообщение о творчестве Ф. Халса, Яна Вермера Делфтского, Рембрандта.

7.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

7.6. Искусство Франции XVII века

Цель: сформировать представления о расцвете национальной культуры Франции, основанной на рационализме, об основных направлениях развития искусства: классицизме, реалистических течениях, монументально - декоративном искусстве.

Задачи: сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Живопись Франции XVII века. Франция – классическая страна абсолютизма. Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Рационализм – как основа теории классицизма. Предмет искусства классицизма: только прекрасное и возвышенное. Античность – как эстетический и этический идеал.

Никола Пуссен (1594-1665) - создатель классицистического направления в живописи Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мера и порядок, композиционная уравновешенность – как основа живописного произведения классицизма. Мифологические и исторические

картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Эволюция художественного творчества. Тема смерти, бренности и тщеты земного, мудрое принятие смерти: «И я был в Аркадии (Аркадские пастухи)» (1650). Пуссен – создатель классического идеального пейзажа в его героическом виде. «Пейзаж с Полифемом» (1648). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема лирического идеализированного классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Архитектура Франции XVII века. Руководящая роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Самостоятельная работа: термин «классицизм», «рококо»; подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

7.7. Живопись Франции XVIII века

Цели и задачи: сформировать представление об архитектуре стиля «рококо», стилистическом многообразии французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Архитектура. Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-

прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля).

Живопись. Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатей» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность.

Натюрморты Шардена: Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя сентиментально-морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

7.8. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира

в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портретно-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), « Мальчик в

голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

8.1. Искусство первой трети XVIII века

Дать представление о крутом переломе, 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). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусства петровского искусства. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды

Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726) .

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой

и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика. Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. 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 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 Леблона (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. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

8.2. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

Архитектура середины XVIII века. Творчество 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).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 - 1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил

Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

8.3. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена, В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «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).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова.

Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения;

Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

8.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И. А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной

скульптуры: работы Э. М. Фальконе в России, Ф. Г. Гордеева, И. П. Прокофьева, М. И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А. П. Лосенко, И. А. Акимов, Г. И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф. И. Шубина, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие.

Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

9.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампи́р в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. Самостоятельная работа: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампира); перечислить основные работы Давида, Энгра.

9.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

9.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников концепции героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением; выявить пристрастие романтиков к изображению конфликтных, драматических тем страдания и гибели героя.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на о. Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на

баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

9.4. Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное

чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуй, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнате» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнате» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Ветляницы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе,

плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

9.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школе живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – 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 Жюлья 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). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камилля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

10.1. Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

10.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

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.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр — «Расстрел императора Максимилиана» (1867).

Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

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

10.1.2. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером»

(ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладилицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

10.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюль Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

10.1.4. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – 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. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропе, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

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

10.1.5. Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с

художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890).

Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увеличение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

10.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На

примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевиевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Самостоятельная работа: термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

10.3. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

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 Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (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 к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчестве художников XIX века.

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

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).

11.1. Архитектура и скульптура Высокого классицизма

Цель: сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века («русского ампира»).

Задачи: рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О. И. Бове, Л. И. Жилярди, А. Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К.- И. Росси. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф. Ф. Щедрина, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И. П. Мартоса.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России. Нарастание революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева. Литература об искусстве этого времени.

Архитектура. Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) –

своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампиры в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819-1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829-1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769-1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Скульптура первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым

принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

11.2. Русская живопись первой половины XIX века

11.2.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857)

Цель: сформировать представление о творчестве двух ярких представителей русского портретного жанра.

Задачи: рассказать о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало; дать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов; выявить особенности творческой индивидуальности художников.

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты,

выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857). Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827). Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника Кипренского.

11.2.2. Венецианов и его школа

Цели и задачи: сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне.

Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

11.2.3. Русская историческая школа. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).

Цель: сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда.

Задачи: познакомиться с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма; рассказать о творчестве А. А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Творчество К. П. Брюллова. Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819).

Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858). Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857). Картина «Явление Мессии» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с

мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений художников, написать краткое сообщение об их творчестве.

11.2.4. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Цель: сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи, сумевшего выразить дух России 40-х годов.

Задачи: рассказать о жизненном и творческом пути художника; показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного

портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

12.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер

произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В.

Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

12.2 «Товарищество передвижных художественных выставок»

Цель: сформировать представление о роли и значении организации «Товарищество передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи.

Задачи: рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова, К. А. Савицкого, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа – портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

12.3. Батальная живопись

Цель: сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в.

Задачи: познакомиться с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

«Туркестанская серия» (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери

Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876).

«Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

12.4. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова).

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

Иван Константинович Айвазовский (Айвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи. Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878). Восприятие этюда художником как самостоятельного художественного произведения.

Творчество Исаака Ильича Левитана (1860 – 1900) - как вершина в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем»

(1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В. Д. Поленова и И.И. Левитана; подобрать иллюстративный материал.

12.5. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)

Цель: сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – как о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй половины XIX века.

Задачи: выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881),

В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

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

12.6. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В.И.Сурикова (1848 – 1916).

Цель: сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в.

Задачи: рассказать о двух направлениях развития исторической живописи; обратить внимание на характер исторической живописи передвижников; познакомить с творчеством Н. Н. Ге и В. И. Сурикова.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), «Что есть истина? Христос и Пилат»(1890).

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916) - исторического живописца, художественно воссоздавшего национальную историю, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие

снежного городка» (1991), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание понравившейся картины.

12.7. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)

Цель: сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова.

Задачи: раскрыть роль отца в формировании личности художника; рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки; познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами; выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А. Н. Островского и опере Н. А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933), брата В. М. Васнецова.

12.8. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Цель: сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века.

Задачи: рассказать о развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость

станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М. М. Антокольского, М. О. Микешина, А. М. Опекушина; развитии бытового жанра М. А. Чижевым и анималистического жанра Е. А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А. А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А. С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичности композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

13.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

13.1.1. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова, А. П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф. А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М. В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

13.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911).

Цель: сформировать представление о творчестве К. А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма и творчестве В. А. Серова – одного из самых крупных художников, новатора русской живописи рубежа веков.

Константин Алексеевич Коровин (1861 – 1939) – «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета. «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). Своеобразие манеры художника.

Творчество Валентина Александровича Серова (1865 – 1911). Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удаchi. Тема юности, весны жизни. «Девочка с персиками» (1887). Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Жанровый синтез – как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) – как образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художников; подобрать материал о Серове-графике.

13.1.3. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

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

Задачи: рассказать о жизни и творчестве художника; познакомить с основными произведениями, раскрыть значение творчества для русского искусства.

Годы учебы и становления как личности. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

13.2. Зачет по теме: «История искусства стран Западной Европы и России конца XVIII – XIX вв.». Проверка знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в

произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; навыков анализа произведения изобразительного искусства.

13.3. Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.

13.3.1. «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)

Цель: сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением.

Задачи: раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала «Мир искусства» и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903). Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 – 1900) – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 – 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 – 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 – 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 – 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного

вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 – 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от заграничных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 – 1947), живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А. И. Куиджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А. И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И. Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич (1876 – 1942) – график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII – XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 – 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О.Е. Браза (1903 – 1905), в Париже в академии Гранд Шомьер (1905 – 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

13.3.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)

Цель: сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Иммануилович (1871 – 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939), живописец, график.

Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 – 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастихином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошадей» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

13.3.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907).

Цель: сформировать представление о «русском символизме».

Задачи: познакомить с творчеством В. Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза»; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н.Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 – 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической

основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1802), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 – 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан», 1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 – 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 – 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П. П. Трубецкого. Работа в керамической мастерской в имении С. И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой натуре. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В. Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) – одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

13.3.4. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917). Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П. П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И. И. Машков, А.В. Куприн, Р. Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат», 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года», 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 – 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда», четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н.А. Римского-Корсакова (1913 – 1914).

Илья Иванович Машков (1881 – 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с бутафорией на мещанских снимках и ярморочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943), живописец. «Бубновый валет»: А.В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

14.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

14.2. Архитектура первой половины XX вв.

Цель: сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах.

Задачи: раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965)) – главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 –

1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

14.3. Модернизм и его направления

Цель: сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности.

Задачи: объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быструю смену их. А). Фовизм – первое художественное течение в XX веке, выступившее с утверждением принципа субъективизма в искусстве. (А. Марке, А. Матисс, А. Дерен). Б). Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии. В). Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра и др. Г) Кубизм. Д) Метафизическая живопись. Е) Абстрактное искусство. Ж) Дадаизм. З) Сюрреализм.

А) Фовизм и его основные представители. Термин «фовизм» (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Основные представители фовизма: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905).

Андре Дерен (1880 – 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шляпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) – выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в

передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Б) Экспрессионизм. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник» (1905 – 1920-е годы). Термин «экспрессионизм». Особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник». Основные представители этих объединений. Роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913).

В) Футуризм (1909 – 1914) - литературно-художественное направление в Италии и России, приветствовавшее новые технологии изображением движения и скорости. Художественные принципы, декларации и манифесты. Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Основные представители.

Джакомо Балла (1871 – 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 – 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 – 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 – 1962) .«Велосипедист» (1913).

Г) Кубизм (1907 – 1912). Термин «кубизм». Возникновение кубизма. Особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Пабло Пикассо. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма.

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление – пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е гг.).

Д) Метафизическая живопись - направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Творчество Джорджо Де Кирико (1888 – 1978), одного из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «метафизика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества

– геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства Де Кирико.

Е) Абстрактное искусство и его разновидности. Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне. Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В.В. Кандинского (1866 – 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как: «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок»

(1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое – красное – синее» (1925).

Творчество К.С. Малевича (1878 – 1935) – лидер живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923 – 1924), Архитектон «Гота» (1924 – 1925), Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) – основоположник «неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

«Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Ж). Дадаизм - течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах. Происхождение термина «дада» (дадаизм). Деятельность группы «Дада». Роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Основные теоретические и формальные принципы. Провозглашение антиэстетической программы контр искусства, отрицание враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространение дадаизма в европейских странах. Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 – 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918г.).

Франсис Пикабия (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 – 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швиттерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

З). Сюрреализм (фр. – «сверхреальность») – направление в искусстве и литературе XX века. Возникновение сюрреализма; теория сюрреализма; влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; художественные принципы сюрреализма (опора на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным

источником творчества). Основные представители: Х. Миро, И. Танги, С. Дали.

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 -1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 – 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 – 1983): «Вспаханное поле» (1923 – 1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

Самостоятельная работа: расшифровать в тетради названия направлений модернизма; записать имена ярких представителей направлений, названия работ.

14.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

14.5. Творчество Пабло Пикассо (1881-1973).

Цель: сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Задачи: познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Детство и юность художника. Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950). Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

14.6. Демократическое искусство первой половины XX века

Цель: сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Задачи: познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

Скульптура первой половины XX века. Развитие реалистических тенденций в скульптуре XX века. Творчеством ведущих мастеров французской пластики.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтана (1893-1902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умиравший кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспю (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Анъез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Графика и живопись. Развитие реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Творчество ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника Франса Мазереля (1889-1972). Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919). Гравюры-романы Мазереля: «Солнце» (1919), «Идея» (1920), «Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками» (1926), серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) – центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «»С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930).

Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные

произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Мастера демократического искусства Америки.

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика») – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. Соьер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрю Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы», 1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты».

Художники реалистического искусства Англии.

Огастес Джон (1878 – 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина.

14.7. Изобразительное искусство Латинской Америки

Цель: сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века.

Задачи: раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики; рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

Развитие мексиканской графики. Особенности мексиканского искусства. Социальный пафос и широкое общественное значение искусства. Выработка особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Напряженная образная выразительность, обостренное чувство трагизма, поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. «Мастерская народной графики». Творчество ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Развитие мексиканской монументальной живописи (20-30-х годах XX века). Фрески и мозаики мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Творчество выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.-А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира»

(1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально-политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932) . Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941-1942), «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Матерь-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрनावаке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - XXI вв.

15.1. Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 гг.). Йорн Утзон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.).

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

15.2. Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлах, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий

человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж).

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

15.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские

лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фукжерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.

Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской» (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

15.4. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

Гиперреализм - течение в искусстве второй половины XX века, одно из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род.1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Поп-арт и оп-арт - направление в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Термины «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рождение направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Причины быстрого распространения стиля. Принципы поп-арта и его направления. Творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке.

Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Кинетическое искусство (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»). Зарождение в 1920-х годах в связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США). Оформление течения в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России. Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

«Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др. Смыкание контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Основные формы авангарда и его разновидности: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных

очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. *conceptus* – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. *happening* – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преображение «хэппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. *performance* – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хеппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ив Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Трансавангард конца XX – начала XXI вв. Кризис авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» – сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве все богатство изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.

16.1. Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

Цель: Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Задачи: познакомить с первыми мероприятиями советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого; рассказать о расцвете агитационного массового искусства, деятельности «Окон сатиры РОСТА».

План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Основные произведения: мемориальные доски: С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М.Г. Манизер «Рабочий» (1920, Москва). Монументы: «А.Н. Радищев» - Л.В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т.Э. Залькалн (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф.М. Достоевский» - С.Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В.А. Синайский (1918, Петроград). Плакаты: Д.С. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов; 1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-миroeд», «Учредительное собрание» (1921). «Окна РОСТА»: В.В. Лебедев («На страже Октября», 1920). Графика Н.А. Андреева (1873 – 1932) «Лениниана». Живопись: А.А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе»

(1918), К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

16.2. Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.

16.2.1. Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец. Рассказывает, четко обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал в Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в смысловом центре – лице изображенного, монументальность образа.

Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи «героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций («Калязинские кружевницы», 1928).

Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х – «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С. М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

16.2.2. «Четыре искусства» (1924 – 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П.В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И. С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

П.В. Кузнецов. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

К.С. Петров-Водкин. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть

комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам кинематографа при организации картин.

М. Сарьян. Буйное цветное богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия рельефно выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравёр, рисовальщик, живописец. Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1928).

Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927).

Матвеев А.Т. Обращение к классическим образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода.

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э.А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты

памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

16.2.3. Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В.А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа: «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения.

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный художник. Предмет изображения – новшества авиации: дирижабли и аэропланы и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо «размытой кистью»; образы показываются как бы, в проносащемся с большой скоростью, пространстве. «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928).

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе.

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930).

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых метафор. Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» (1926), рисунок тушью «Радиооктябрины» (1926).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

16.2.4. Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)

Создание в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осьмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н.

Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колючесть формы, контрастность и напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет Бахчисарай и его окрестности. Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930).

И. И. Машков. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» (1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

А.В. Лентулов. «Ай Петри. Крым» (1926).

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная мебель» (1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927).

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о деятельности группы «Тринадцать» (1929 – 1932) и творчестве Мавриной (Лебедевой) Татьяны Алексеевны (1900 – 1996).

16.3. Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать о значении юбилейных выставок.

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «XX лет ОККА», «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ. Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича Иогансона (1893 – 1973) «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С.В. Герасимова «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972).

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. Лабаса.

Развитие портрета в 1930-е годы. Образ творческой интеллигенции в произведениях М.В. Нестерова: «Академик И.П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И.Д. Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. Типический образ молодежи в портретах А.Н. Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). Портретные работы П.Д. Корина, И.Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н.П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. Богаевского.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура.

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), проект памятника А.М. Горькому (1938) В.И. Мухиной, памятник С.М. Кирову (1938) Н.В. Томского, памятник Т.Г. Шевченко (1935) М.Г. Манизера. Скульптурный портрет в творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Анималистическая скульптура: произведения И.С. Ефимова, В.А. Ватагина.

Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А.

П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация Детгиза (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для детей. Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н.Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю.А. Васнецова.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е.А. Кибрика, В.И. Мухиной, А.А. Дейнеки.

16.4. Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В.Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А.Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941).

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В.

Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945).

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

16.5. Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века; "теорией бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр. Рассмотреть лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю.М. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос»

(1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С.А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым (1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В.В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г.Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н.М. Ромадина «Река Царевна» (1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова).

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б.И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е. А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность творчества графика-иллюстратора Д. А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р. В. С.» и «Чук и Гек»; рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с

чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И. В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

РАЗДЕЛ 17. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

17.1. Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967).

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) – живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Ранее творчество. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преображать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних произведений Попкова.

Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение стилистики живописи бубнововалетовцев. Развитие темы русской деревни военных и послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 1967), «Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность композиционных построений, монументальность образных решений. Поздние работы: «Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990).

Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969), «Комиссар» (1969), «Победа» (1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), «Август» (1980), «Память» (1980). «Памяти поэта» (1982-1985).

Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 – 2012) в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» (1972), «Тишина» (1986). Пластика и гармония живописи этих произведений. Драматизм картин «Прощание» (1975), «Испанский триптих» (1979).

Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу»

(1964), «У колыбели» (1975). Обращение к исторической теме – «За землю русскую» (1980).

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла революционной борьбы народа в картине «Между боями» (1957-1960) - одной из лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – «Детвора» (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю» (1967), «Осень. Пора свадеб» (1973), «Свет» (1975). Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85).

Творчество Владимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза русских художников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов: «Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971), Живая связь с народным творчеством, национальное понимание декоративизма, любовь к передаче материальности предметов, богатство и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. «Натюрморт с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972) и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

17.2. Русское искусство 1970-х – начала 1990 гг.

Цель: сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов и искусстве рубежа переломной эпохи.

Задачи: Познакомить с переосмыслением классических традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Рассказать о создании мемориальных комплексов. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 – 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма.

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980). Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда б имел золотые горы...» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству второй половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. Московский дворик» (1972 – 1976).

Натюрморт. Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980).

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980).

История нонконформистского движения (закрытые и “бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

17.3. Русское искусство конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 18. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

Становление и развитие народных художественных промыслов в России. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного искусства.

18.1. Художественная обработка дерева

Цель: сформировать представление об основных центрах художественной обработки дерева в России.

Задачи: познакомить с двумя основными направлениями деятельности (резьбой и росписью по дереву), сделать обзор основных промыслов, выявить своеобразие каждого из них.

Основные виды работы с деревом: резьба (ажурная резьба, кудринская резьба, выемчатая резьба), роспись деревянных изделий, плетение из щепы и ивовых прутьев, бересты, изготовление деревянных игрушек. Основные центры художественной обработки дерева в России: резьба по дереву (Богородская, Абрамцево-Кудринская, Кировская, Вологодская, Архангельская области); роспись по дереву (Северной Двины, Хохломы, Городца и Полхов-Майдана).

Резьба по дереву – как самый древний способ украшения изделий из дерева, бересты. Инструменты и материалы.

Ажурная резьба. Виды ажурной резьбы: домовая ажурная резьба и прорезные узоры на бересте. Основные центры прорезной резьбы по бересте: Великий Устюг, Архангельск, Томск.

Кудринская резьба (плоскорельефная). Роль Абрамцевской столярной мастерской в сохранении и развитии народного декоративно-прикладного творчества. Создание мастером В.П. Ворносковым из деревни Кудрино, на основе традиционных приемов русской плоскорельефной резьбы XVII – XVIII вв., нового оригинального вида резьбы, который впоследствии стал называться кудринским.

Пряничные доски (выемчатая резьба). Пряники – излюбленное лакомство России. Три основных вида пряников по технологии изготовления: лепные, вырезные и печатные. Создание печатных пряников при помощи деревянных форм – пряничных досок, выполненных из древесины лиственных деревьев с вырезанным в ней обработанным рельефом (контррельефом). Основные центры изготовления пряничных досок в России XX века (Москва, Вязьма, Тула).

Роспись по дереву. Основные центры росписи по дереву Нижегородской области: Хохлома (г. Семенов), Городец и Полхов-Майдан и Архангельской области (росписи Северной Двины и Мезени). Отличительные особенности. Своеобразие тем, приемов работы.

Русская деревянная игрушка. Нижегородская «топорщина». Полхов-Майданские тарарушки. Сергиевопосадская игрушка. Богородская игрушка. Матрешки (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-Майдан).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об основных центрах обработки древесины в России, подобрать иллюстративный материал.

18.2. Художественная керамика

Цель: сформировать представление об основных центрах художественной керамики, гончарства и народной глиняной игрушки.

Задачи: познакомить с центрами художественной керамики, выделить их особенности.

Керамика. Гжельская и Скопинская керамика.

Русская глиняная игрушка. Дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка. Основные сюжеты. Отличительные особенности.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о промыслах и народных мастерах.

18.3. Художественный текстиль

Цель: сформировать представления об основных центрах художественной обработки тканей, кружевоплетения и художественной вышивки.

Задачи: познакомить с видами художественного текстиля, выявить специфику.

Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, художественная роспись ткани (Иваново, Павлов-Посад, Мытищи).

Основные центры кружевоплетения: Вологда, Елец, Михайлов, Киров, Балахна.

Основные центры художественной вышивки: Архангельская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Калужская и Рязанская области.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров художественного текстиля, подобрать иллюстративный материал.

18.4. Художественные лаки

Цель: сформировать представления об основных центрах лаковой живописи.

Задачи: рассказать об истории развития лаковых промыслов в России. Выявить отличительные особенности.

История развития и форма организации промыслов (федоскинского, мстёрского, холуйского, палехского). Центр росписи по металлу в деревне Жостово.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров художественного текстиля, подобрать иллюстративный материал.

18.5. Центры художественной обработки камня и кости

Цель: сформировать представления об основных центрах обработки камня и кости.

Задачи: рассказать об истории развития промыслов в России (Бурятия, Коми, Холмогоры, Тобольск). Выявить отличительные особенности.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров, подобрать иллюстративный материал.

18.6. Художественная обработка металла

Цель: сформировать представления об основных центрах художественной обработки металла.

Задачи: рассказать об истории развития промыслов в России (село Красное, Каслинское чугунное литье, Великий Устюг).

Самостоятельная работа: перечислить названия основных центров, подобрать иллюстративный материал.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
- умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

График и форму проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. Мероприятия по проведению текущей и

промежуточной аттестации могут проходить и в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовки материалов для сообщения на какую-либо тему, интеллектуальных игр.

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,

олимпиада.

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

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании обучения.

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся и критерии оценок определяются образовательной организацией на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

2. 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. Педагог, ведущий предмет, творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая 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 прикладная»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в народной культуре и изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательной организации. 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 учащихся*

Объем самостоятельной работы учащихся 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 учащимся 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 учащихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

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

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

Народная культура

Учебная литература

1. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля: учебник-тетрадь в 4-х выпусках для 1-2 класса – М., Дрофа, 1998.
2. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 1-2 классы. /Книга для учителя – М., Дрофа, 2001.
3. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003.
4. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2001.
5. Светлова Л.П. Азбука орнамента. Пособие для профессиональных образовательных учреждений. 2-е издание. – М., 2001.
6. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999.

Методическая литература

(теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной культуры)

1. Афанасьев А.И. Русские народные сказки (любое издание).

2. Библия. Ветхий и Новый Завет (любое издание).
3. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. – М., 1982.
4. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – М., Культура и традиции, 2003.
6. Денисова И.М. Отражение фито-антропоморфной модели мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №5. Стр. 68 – 81.
7. Денисова И.М. Зооморфная модель мира и ее отголоски в русской народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №6. Стр. 19 -34.
8. Евсюков В.В. Мифы о мироздании. Мироздание и человек. – М.: Политиздат, 1990.
9. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследование в области славянских древностей. – М., 1975.
10. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. Альбом. /Сост. Дурасов Г.П., Яковлева Г. А. – М.: Советская Россия, 1990.
11. Коринфский А.А. Народная Русь. – Смоленск: «Русич», 1995.
12. Максимов С. Куль хлеба. Нечистая и крестная сила. – Смоленск: «Русич», 1995.
13. Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и обрядах 19- начала 20 века. – М., 1984.
14. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – Т. 1.
16. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. – Т. 2.
17. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре: Младенчество. Детство. /Составитель В.П. Аникина. – М., 1991 – вып.1. Девичество. /Под редакцией В.П. Аникина, В.Е. Гусева, Н.И. Толстого. – М., 1994.

18. Народное искусство. Материалы и исследования. Вып.2. Сборник статей. – Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2004, ОАО «Иван Федоров», 2004.
19. Народное искусство Каргополья. /Альманах. Вып. 142 – Государственный Русский музей, 2006. – СПб: PALACE EDITIONS, 2006.
20. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М., 1983.
21. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М., 1983.
22. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007.
23. Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня./Ред. В. Ф. Шевченко. – М.: Лабиринт, 2001.
24. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2002.
25. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., Наука, 1994.
26. Сказки Орловской губернии – Орел, 1998.
27. Семенова М. Мы – славяне. – Санкт-Петербург: Азбука, Книжный клуб «Терра», 1997.
28. Шмелев И.С. Лето Господне. – М., 1989.

Изобразительное искусство

Учебная и методическая литература

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
3. Белов А.М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.

5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб: Издательский дом «Нева», 2002.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986
9. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
10. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.
12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998.
14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.– М.: Просвещение, 2000.
15. Кон – Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984.
17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001.

18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003.
19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987.
20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.
21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

Средства обучения

1. Технические средства обучения: документ камера, компьютер, Музыкальный центр
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.

5.10.ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.03.УП.01. «Пленэр»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ**

Разработчик: Жукова Ксения Леонидовна, преподаватель «Детской школы искусств №8» структурного подразделения «Детской школы искусств № 51», 2019г.

п.Коноша, 2024г.

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;*
- *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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» с нормативными сроками обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет с четвертого класса.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы										Всего часов
	1 (4)		2 (5)		3 (6)		4 (7)		5 (8)		
	Полугодия										
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		28		140
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах		21		21		21		21		21	105
Промежуточная аттестация		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.		Т.п.	
Максимальная учебная нагрузка	49		49		49		49		49		245

Т.п.- творческий просмотр.

Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в

краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

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, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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;
- 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».

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Обучающиеся **первого года** (4-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Обучающиеся **второго года** (5-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Обучающиеся **третьего года** (6-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Обучающиеся **четвертого года** (7-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Обучающиеся **пятого года** (8-й класс) обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией. Учащиеся решают сложные

задачи на создание образа, развивают умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполняют многоплановые пейзажи с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельно выбирают различные приемы работы с художественными материалами.

Учебно-тематический план

Первый год обучения (4 класс)

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Второй год обучения (5 класс)

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия

Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Третий год обучения (6 класс)

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4

Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Четвертый год обучения (7 класс)

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

Пятый год обучения (8 класс)

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми	практ. работа	7	3	4

Длительные этюды и зарисовки пейзажа	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту)	практ. работа	7	3	4
Линейная и световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

Содержание тем. Годовые требования

Первый год обучения (4 класс)

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения.

Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

Материал. Тушь, акварель.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).

Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре.

Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения.

Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства.

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов.

Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в

тени. Этуд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.

Материал. Карандаш, акварель.

Второй год обучения (5 класс)

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений. Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этюды на большие отношения неба к земле приемом *a la prima* при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навыков работы в технике *a la prima*, дальнейшее обогащение живописной палитры. Этуд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

Материал. Карандаш, акварель, тушь.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплостудности. Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне). Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

Материал. Карандаш, маркер, гелевая ручка, акварель.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства. Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере. Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами). Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток

Материал. Карандаш, акварель.

Третий год обучения (6 класс)

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковичами, оконных проемов с решетками и т.д.) Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения. Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах.

Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Четвертый год обучения (7 класс)

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа. Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель, соус.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей.

Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение здания. Грамотная последовательность в работе. Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению.

Материал. Карандаш, акварель, гелевая ручка, уголь, сангина.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в городском саду, на рынке.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Тема 6. Линейная перспектива. Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана. Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелевая ручка.

Тема 7. Световоздушная перспектива. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Зарисовка и этюды озера, реки или

иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Пятый год обучения (8 класс)

Тема 1. Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми и животными. Правильные тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи. Оригинальное композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с учетом перспективы.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов городского пейзажа с людьми на разных планах.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелевая ручка.

Тема 2. Длительные этюды и зарисовки многопланового пейзажа. Классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Этюды и зарисовки пейзажа с постройками и деревьями на разных планах.

Сам. работа. Этюды и зарисовки пейзажей городских скверов.

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина.

Тема 3. Архитектурные мотивы. Передача ритмов освещенных и затемненных планов. Правильное построение с перспективным сокращением. Рисунки и этюды старинной улицы с различными постройками.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки памятников архитектуры.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, маркеры.

Тема 4. Натюрморт на пленэре. Выразительное пластическое решение. Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. Натюрморт с ягодами, фруктами, цветами.

Самостоятельная работа. Творческий натюрморт.

Материал. Карандаш, акварель, соус, уголь, сангина.

Тема 5. Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже. Связь со станковой композицией. Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. Этюды и зарисовки портрета человека на пленэре. Передача характерных особенностей.

Самостоятельная работа. наброски и этюды группы людей, занятых совместной деятельностью.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелевая ручка.

Тема 6. Линейная и световоздушная перспектива. Передача глубокого пространства. Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация переднего плана. Этюд набережной реки, моря.

Самостоятельная работа. наброски и этюды по памяти и представлению на основе выполненных рисунков.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, гелевая ручка, тушь.

Тема 7. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Умение работать с подготовительным материалом. Многофигурная сюжетная композиция «Мой край», «Мой город» и т.п.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих **знаний, умений и навыков:**

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 (*«хорошо»*) предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 (*«удовлетворительно»*) предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Педагог должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.Просвещение, 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012

9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
10. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980

Средства обучения

- **материальные:** индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

6.1.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации

**ПО.01.УП.01 «Основы изобразительной грамоты и рисование»,
ПО.01.УП.02 «Прикладное творчество», ПО.01.УП.03 «Лепка»,
ПО.01.УП.04 «Рисунок», ПО.01.УП.05 «Живопись»,
ПО.01.УП.06 «Композиция прикладная»,
ПО.01.УП.07 «Работа в материале»,
ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве», ПО.02.УП.01 «История народной
культуры и изобразительного искусства»,
ПО.03.УП.01 «Пленэр»**

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области декоративно-прикладного искусства
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
(срок обучения 8(9) лет)**

Разработчик – Хватова М.И., преподаватель структурного подразделения
«Детской школы искусств № 51», 2022г.

п.Коноша, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.	4
I. Паспорт комплекта оценочных средств промежуточной аттестации....	5
II. График промежуточной аттестации.	6
III. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации.	8
ПО.01.УП.01. Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»... ..	8
ПО.01.УП.02. Учебный предмет «Прикладное творчество»... ..	14
ПО.01.УП.03. Учебный предмет «Лепка»	17
ПО.01.УП.04. Учебный предмет «Рисунок»	19
ПО.01.УП.05. Учебный предмет «Живопись»... ..	30
ПО.01.УП.06. Учебный предмет «Композиция прикладная»	40
ПО.01.УП.07. Учебный предмет «Работа в материале»	47
ПО.03.УП.01 Учебный предмет «Пленер»	51
ПО.02.УП.01. Учебный предмет «Беседы об искусстве»	58
ПО.02.УП.02. Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства»	73

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средств итоговой аттестации предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» разработан МБУ ДО «Детская школа искусств № 8» в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159, Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, Положением о фондах оценочных средств проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся «Детская школа искусств № 8»

Фонд оценочных средств разработан с целью контроля знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечения оперативного управления учебным процессом.

Требования к выпускным экзаменам определяются школой самостоятельно. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно на основании ФГТ, также разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основания	Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно - прикладное творчество», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159, Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86, Положение о фондах оценочных средств проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся «Детская школа искусств № 8» (приложение №1).
Цель	Определение качества реализации образовательного процесса; контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.
Основные формы аттестации	Экзамен, зачет, контрольный урок, просмотр
Периодичность	Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Комплекты оценочных средств по предметам	Основы изобразительной грамоты и рисование Прикладное творчество Лепка Рисунок Живопись Композиция прикладная Работа в материале Пленер Беседы об искусстве История народной культуры и изобразительного искусства
Критерии оценок	Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно),

	зачет. Критерии оценок: 5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи. 4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен на площадке, в результате чего видны неточности в выполнении поставленной задачи. 3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает множество ошибок при выполнении работы, не точен в понимании и исправлении этих ошибок. 2 (не удовлетворительно). Ученик - не видит, не слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря на замечания педагога. Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых учеником навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после замечаний педагога.
Результат	Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года

II. ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

№	класс	Учебный предмет	Форма	Вид
1.	1 класс	Основы изобразительной грамоты и рисование	Зачет	Просмотр
2.		Прикладное творчество	Зачет	Просмотр
3.		Лепка	Зачет	Просмотр
4.		Беседы об искусстве	Зачет	Тест
5.	2 класс	Основы изобразительной грамоты и рисование	Зачет	Просмотр
6.		Прикладное творчество	Зачет	Просмотр
7.		Лепка	Зачет	Просмотр
8.		Беседы об искусстве	Зачет	Тест
9.	3 класс	Основы изобразительной грамоты и рисование	Экзамен	Просмотр
10.		Прикладное творчество	Зачет	Просмотр

11.		Лепка	Зачет	Просмотр
12.		Беседы об искусстве	Зачет	Тест
13.	4 класс	Рисунок	Зачет	Просмотр
14.		Живопись	Экзамен	Просмотр
15.		Композиция прикладная	Зачет	Просмотр
16.		Работа в материале	Экзамен	Просмотр
17.		История народной культуры и изобразительного искусства	Зачет	Контрольная работа
18.		Пленэр	Зачет	Просмотр
19.	5,6 класс	Рисунок	Зачет	Просмотр
20.		Живопись	Экзамен	Просмотр
21.		Композиция прикладная	Зачет	Просмотр
22.		Работа в материале	Экзамен	Просмотр
23.		История народной культуры и изобразительного искусства	Зачет	Контрольная работа
24.		Пленэр	Зачет	Просмотр
25.	7 класс	Рисунок	Экзамен	Просмотр
26.		Живопись	Экзамен	Просмотр
27.		Композиция прикладная	Зачет	Просмотр
28.		Работа в материале	Экзамен	Просмотр
29.		История народной культуры и изобразительного искусства	Зачет	Контрольная работа
30.		Пленэр	Зачет	Просмотр
31.	8 класс	Рисунок	Зачет	Просмотр
32.		Живопись	Зачет	Просмотр
33.		Композиция прикладная	Зачет	Просмотр
34.		История народной культуры и изобразительного искусства	Экзамен	Контрольная работа
35.		Пленэр	Зачет	Просмотр
36.		Работа в материале	Экзамен	Просмотр

III. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО.01.УП.01. Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»

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 средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему. На выполнение задания отводится 4 часа.

1 год обучения

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.

2 год обучения

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.

3 год обучения

1. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
2. Навыки передачи формы, характера предмета.
3. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.
4. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
5. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
6. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
7. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

должны знать:

- названия графических материалов (карандаш простой Т, ТМ, М, и т.д. тушь, ручка, пастель...) и их назначение;
- выразительные средства графики (штрих, линия, пятно, точка);
- понятия «формат», «симметрия», «уравновешенная композиция»,

«статика», «динамика»;

- термины: зарисовка, набросок, пространство;
- последовательность выполнения рисунков, начиная с эскиза до полного окончания работы;
- о расположении предметов на листе и изменении их размеров (ближе - дальше);
- основные пропорции фигуры и лица человека;
- названия и свойства красок;
- материалы и принадлежности (назначение палитры, виды бумаги, кистей);
- названия основных цветов и их оттенков;
- назначение белой и чёрной красок;
- теплые и холодные цвета;
- контрастно-дополнительные цвета;
- изобразительно-выразительные средства живописи (цвет, колорит, рефлекс);
- сведения об изменении цвета в пространстве;
- способы выделения композиционного центра;
- техники живописи и графики.

должны уметь:

- правильно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужном направлении, не вращая при этом лист бумаги;
- различать понятия рисунок и живопись;
- рисовать 2-3 предмета в группе (натюрморт);
- располагать изображение в двухплановой композиции;
- компоновать изображение в различных форматах;
- правильно работать кистью;
- правильно вести работу;
- отличать реалистическую картину от фантазийной, декоративную работу от живописной;
- передавать цветом пространство (плавный переход от тёмного к светлому, от яркого к бледному и наоборот);
- менять направление мазков, согласно форме предметов;

- выполнять упражнения в различных техниках акварельной живописи (по сухой, по сырой бумаге, вливание одного цвета в другой, мазками, точкой, монотипия);
- начинать вести работу от главного изображения, выделяя композиционный центр размером, цветом, формой, тоном;
- образно передавать содержание композиции, давать яркую характеристику сказочному персонажу;
- использовать жизненные наблюдения, прочитанные сказки и стихи, мифы, собственную фантазию в процессе создания изображения;
- уравнивать изображаемые предметы на листе в зависимости от их массы, величины, цвета;
- ритмично располагать элементы изображения на листе;
- выбирать выразительные средства и изобразительные формы, отвечающие замыслу, настроению, содержанию темы;
- выполнять композиционные поиски изображения, работать с эскизами, достигать цветовой гармонии.

Требования к зачёту по учебному предмету

«Основы изобразительной грамоты и рисование»

1 класс — 2 полугодие

1. Знание некоторых основных понятий, терминологии, основных элементов композиции.
2. Умение компоновать в листе 1 - 2 предмета.
3. Умение строить геометрические фигуры и тела, предметы простой формы, рисовать фигуры животных и человека с соблюдением основных пропорций;
4. Соблюдение техники наложения краски на лист (заливки, мазки), способов смешивания цветов, тепло-холодности при работе в цвете.
5. Навыки ведения работы, выделения главного.

2 класс - 2 полугодие

1. Знание различных видов изобразительного искусства, жанров изобразительного искусства, знание основ цветоведения.
2. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства; знание основных формальных элементов композиции
3. Умение работать с различными материалами; выбирать колористические

решения в этюдах, зарисовках, набросках.

4. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
5. Навыки передачи формы, характера предмета.
6. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
7. Наличие образного мышления, эстетического отношения к действительности

Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

5 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение оставленной задачи и законченность работы;

4 «хорошо» - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 «удовлетворительно» - работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

2 «неудовлетворительно» - не усвоен материал.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

ПО.01.УП.02 Учебный предмет «Прикладное творчество»

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

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие.

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Контрольные уроки и зачеты проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Прикладное творчество». По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Примеры творческих заданий к зачетам

1 класс

Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи

Выполнение эскиза гобелена

Выполнение игрушки в различных техниках и материалах

2 класс

Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов росписи

Творческая работа (кружево)

Изготовление игрушки в различных техниках и материалах (из природного материала - солома, листья кукурузы, роз)

3 класс

Творческая работа с бумагой. Объемное моделирование и конструирование

Выполнение традиционных видов росписи. Роспись по дереву (Городец и Мезень)

Выполнение работы с текстилем различными способами декорирования ткани.

Выполнение итоговой работы. Игрушки в различных техниках и материалах (тряпичная игрушка).

В результате освоения программы учебного предмета «Прикладное творчество» обучающиеся должны:

1. Знать основные понятия и термины в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
2. Знать основные виды и техники декоративно-прикладной деятельности. 3. Знать основные признаки декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
4. Уметь решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
5. Уметь использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
6. Уметь работать с различными материалами.
7. Уметь работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.
8. Уметь изготавливать игрушки из различных материалов.
9. Приобрести навыки заполнения объемной формы узором.
10. Приобрести навыки ритмического заполнения поверхности.
11. Приобрести навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.
12. Приобрести навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.
13. Приобрести навыки конструирования и моделирования из

различных материалов.

14. Иметь наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

15. Уметь анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

5 «отлично» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудоуменные умения.

4 «хорошо» ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

3 «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

2 «неудовлетворительно» - не усвоен материал.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения.

ПО.01.УП.03. Учебный предмет «Лепка»

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» учебный предмет «Лепка» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, которые проводятся в форме контрольных уроков (просмотров) в 1,3,5 полугодии и зачетов во 2,4,6 полугодии в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 1 по 3 классы.

В конце II полугодия 3 класса проводится зачет в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Лепка».

Примерная тематика контрольных уроков, зачетов

Клас с	I полугодие	II полугодие
1	<i>Контрольная работа.</i> Лепка шаров. Объемная лепка, «Смешарики», «Снеговики». <i>Цели:</i> продолжение знакомства с мелкой пластикой, знакомство с выразительными средствами предмета « Лепка». Умение использовать знания и полученные умения в работе. <i>Задачи:</i> формирования умения комбинировать простые формы в изделие, умение работать аккуратно, учимся плотно скреплять части фигуры, используя шликкер, использовать стеки для проработки мелких деталей. <i>Материалы:</i> доски для лепки, глина, стеки, кисти стакан с водой, губки. <i>Пример постановки:</i> образцы работ учащихся предыдущего года обучения, классные методические пособия, образцы.	<i>Зачет.</i> Лепка «Домашний любимец». <i>Цели:</i> закрепление навыков лепки из шариков. Лепка небольшого животного кота или собаки, используя шарообразные или овальные формы. <i>Задачи:</i> формирование навыков работы с формами, выполнение наклепных элементов проработка мелких деталей стеками, фактурное декорирование поверхности имитация шерсти животного с помощью различных инструментов <i>Материалы:</i> доски для лепки, глина, стаканы с водой , стеки, губки, рельефные ткани для оттиска фактуры, гребни, щетки, губки. <i>Пример постановки:</i> образцы работ учащихся предыдущего года обучения, буклеты, пособия

2	<i>Контрольная работа.</i> «Новогодняя тема». «Снеговики» и «Елочки». <i>Цели:</i> умение использовать полученные знания на практике. <i>Задачи:</i> развивать умение передавать пластической форме свои творческие замыслы, формирование способности добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Развитие мелкой моторики. <i>Материалы:</i> глина, доски для лепки, стаканы с водой, стеки, губки. <i>Пример постановки:</i> образцы работ учащихся предыдущего года обучения, методические пособия, буклеты.	<i>Зачет.</i> Лепка: «Ваза с цветами». <i>Цели:</i> дальнейшее развитие умения работать с мелкой пластикой. Дальнейшее формирование навыков стилизации. <i>Задачи:</i> формирование навыков стилизации образа, умение анализировать, обобщать форму. Формирование умения последовательного ведения работы, самостоятельности, аккуратности. <i>Материалы:</i> глина, доски для лепки, стаканы с водой, стеки, скалки, кисти, губки. <i>Пример постановки:</i> образцы работ, работы учащихся предыдущего года обучения
3	<i>Контрольная работа.</i> Новогодняя тема: «Многофигурная композиция». <i>Цели:</i> дальнейшее освоение приемов лепки и различных способов декорирования изделий. Дальнейшее формирование навыков лепки фигуры человека. <i>Задачи:</i> развитие фантазии; пространственного мышления, творческого воображения. <i>Материал:</i> глина, доски для лепки, стеки, стаканы с водой, губки, фактурные материалы для оттисков. <i>Пример постановки:</i> буклеты, иллюстрированные материалы, работы учеников предыдущего года обучения, образцы работ	<i>Зачет</i> «Мой любимый литературный (сказочный) герой». <i>Цели:</i> закрепление знаний и навыков полученных на предыдущих уроках. <i>Задачи:</i> развитие наблюдательности, образного мышления, фантазии, мелкой моторики. Развитие творческого воображения, образного мышления, умение лепить фигуры в объеме. <i>Материалы:</i> глина, доски для лепки, стеки, стаканы с водой, скалки, губки, кисти. <i>Пример постановки:</i> буклеты, методические образцы, иллюстрированные материалы, планшет, образцы работ учеников предыдущего года обучения.

При оценивании знаний обучающихся учитывается следующий уровень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»:

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».

2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Критерии оценок

5 «отлично» - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

4 «хорошо» - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

3 «удовлетворительно» - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

2 «неудовлетворительно» - невозможность выполнить поставленные задачи в результате регулярного невыполнения заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без уважительных причин, невыполнения домашней работы;

зачет (без оценки) - промежуточная оценка работы ученика, отражающая полученные на определённом этапе навыки и умения.

ПО.01.УП.04. Учебный предмет «Рисунок»

Освоение программы по предмету «Рисунок» рассчитано на 5 лет.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет право по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной аттестации:

зачёт - творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени)

экзамен - творческий просмотр (проводится внеаудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.

Примерная тематика контрольных уроков (постановок)

Кл асс	I полугодие	II полугодие
4	<i>Контрольная постановка.</i> Постановка из трех предметов, разных по форме с драпировкой без складок. <i>Цели:</i> выявление уровня знаний и умений, полученных за полугодие, и их закрепление. <i>Задачи:</i> использовать различные графические материалы для изображения заданного образа, учить использовать различные средства художественной изобразительности (живая линия, силуэт, пятно, и др.) Выбор точки зрения, грамотная композиция, расположение предметов на плоскости стола и их пропорции. Конструктивный анализ формы предметов <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш	<i>Контрольная постановка.</i> Четыре предмета домашней утвари. Драпировка с двумя складками. <i>Цели:</i> выявление уровня знаний, полученных за полугодие, и их закрепление. <i>Задачи,</i> закрепление навыков графического рисования, развить наблюдательность, научить передавать пропорции и материальность предметов, их взаимосвязь, определение характера формы предметов и их пропорции. Конструктивный анализ формы предметов, передача объема. <i>Материалы:</i> бумага формат А-4, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> тарелка, горшок, чугунок, доска на нейтральном фоне со складкой.

	<i>Пример постановки:</i> куб, конус, цилиндр на нейтральном фоне.	
5	<i>Контрольная постановка.</i> Постановка из трех предметов быта на фоне однотонной драпировки, с простыми складками. <i>Цели:</i> закрепление материала предыдущих заданий, а также выявление знаний и умений, полученных в течение прошлого года обучения. <i>Задачи:</i> формирование умения чувствовать красоту линий, как средство художественной выразительности, использовать ее возможности в собственном творчестве, закрепление умения передавать свои наблюдения в рисунке, учить приемам композиции. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> крынка, кружка, доска, на нейтральном фоне драпировки с простыми складками	<i>Контрольная постановка.</i> Постановка их трех предметов быта на фоне драпировки с двумя- тремя складками. <i>Цели:</i> выявление полученных знаний и умений за два года обучения и их закрепление. <i>Задачи:</i> соблюдение последовательности при выполнении рисунка, конструктивность построения, грамотность штрихов, соблюдение законов перспективы. Передача фактуры и материала, передача объема предметов с помощью тона. <i>Материалы:</i> бумага формата А- 3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> горшок, доска, кружка на фоне нейтральной драпировки с двумя складками.
6	<i>Контрольная постановка.</i> «Натюрморт художника». <i>Цели:</i> выявление уровня знаний и умений, полученных за полугодие, и их закрепление. <i>Задачи:</i> развитие навыков изображения, грамотное рисование, отработка технических навыков. Определение характера формы предметов и их пропорций, передача объема предмета с помощью тона. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> гипсовая маска, рулон бумаги, стакан с кистями.	<i>Контрольная постановка.</i> Постановка состоящая из гипсовой вазы и двух предметов из различного материала на фоне драпировки. <i>Цели:</i> выявление уровня знаний и умений, полученных в третьем классе и их закрепление. <i>Задачи:</i> конструктивное построение, передача материала, передавать складки материала. Конструктивный анализ формы предметов, передача объема предмета с помощью тона. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> гипсовая

		ваза, керамический кувшин, стакан, драпировка со складками.
7	<i>Контрольная постановка.</i> Рисунок анатомической гипсовой головы. <i>Цели:</i> закрепление материала предыдущих занятий и умений, полученных в течении всех лет обучения. Изучение гипсовых частей головы человека на гипсовых слепках, выявление навыков изображения предметов в пространстве, передача их формы и материальности. <i>Задачи:</i> эмоциональное воспитание, перспективные навыки, пропорциональное рисование частей гипсовой головы, передача материала. Конструктивный анализ формы предмета, передача объема предмета с помощью тона. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> анатомическая гипсовая голова.	<i>Экзаменационная постановка.</i> Рисунок фигуры живой модели. <i>Цели:</i> выявление полученных знаний и умений. <i>Задачи:</i> грамотно компоновать на листе, построить предмет с учетом перспективных сокращений, передать основы композиции и конструкцию фигуры, выявить объем и пространство с помощью тона, добиться цельности изображения. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> один из учеников.

8	<i>Контрольная постановка.</i> Рисунок античной гипсовой головы. <i>Цели:</i> выявление уровня знаний и умений полученных за полугодие, и их закреплении, дальнейшее изучение гипсовых частей головы человека на гипсовых слепках, передача их формы и материальности. <i>Задачи:</i> формировать графические умения и навыки, учить сравнивать свой рисунок с изображаемым объектом. Грамотно компоновать на листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений, передать основные пропорции конструкцию гипсовых частей лица, выявить объем и пространство с помощью тона, добиться цельности изображения. <i>Материалы:</i> бумага формата А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> гипсовые части лица.	<i>Контрольная постановка.</i> Рисунок гипсовой полуфигуры человека. <i>Цели:</i> выявление полученных знаний и умений полученных за четыре года обучения и их закреплении. <i>Задачи:</i> закрепление полученных знаний и навыков в рисовании, конструктивный анализ формы тела в плоскостном решении, определение формы правильной пропорции. Грамотно за- компоновать на листе, построить предмет с учетом перспективных сокращений, передать основные пропорции и конструкцию гипсовых частей, выявить объем и пространство с помощью тона, добиться цельности изображения. <i>Материалы:</i> бумага формат А-3, карандаш, ластик. <i>Пример постановки:</i> гипсовый бюст.

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

знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; знание законов перспективы;

умение использовать приёмы линейной и воздушной перспективы;

умение моделировать форму 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.

1 год обучения

При изучении основ рисования предметов:

1. Овладение методом «визирование». Передача пропорций предметов, характерных особенностей предметов.
2. Построение предметов с помощью вертикальных и горизонтальных осей (предметы, имеющие цилиндрическую форму).
3. Построение предметов с учётом перспективных сокращений (предметы, имеющие прямоугольную или кубическую форму).
4. Построение овалов с учётом перспективных сокращений (предметы, имеющие цилиндрическую форму).
5. Композиционное расположение в листе.

При передаче тональных отношений:

1. Овладение порядком ведения тонального рисунка:
2. Рисунок предметов.
3. Штриховка теневых сторон и падающих теней, штриховка границ светотени на предметах, имеющих цилиндрическую форму.
4. Штриховка фона.
5. Определение тональных отношений теневых сторон и падающих теней по отношению к фону.
6. Передача объёма цилиндрических предметов (свет, полутон, тень, рефлекс).

2 год обучения

При построении предметов более сложной формы с учётом перспективных сокращений:

1. Правильное поэтапное ведение тонального рисунка из 2-3 предметов на фоне драпировки без складок:
2. Выбор формата.
3. Компоновка в листе.
4. Построение предметов с учётом перспективных сокращений.
5. Штриховка теневых сторон и падающих теней.

6. Штриховка границ светотени предметов цилиндрической формы.
7. Штриховка фона.
8. Уточнение тональных отношений фона и предметов в тени и на свету.
9. Более тщательная штриховка и проработка переднего плана и более мягкие границы очертаний предметов в тени и теней.
10. Попытка передачи пространства на листе бумаги.
11. При изображении несложных гипсовых орнаментов (звезда, пятигранник).
12. Построение.
13. Передача тональных отношений в тени и на свету.
14. Попытка передачи материальности предметов.

3 год обучения

При выполнении рисунка натюрморта из 2 - 3 предметов более сложной формы на драпировке без складок:

1. Выбор формата.
2. Выбор величины изображения и его места на плоскости листа.
3. Композиционное размещение на листе бумаги.
4. Передача конструкции формы предметов и их пропорций в рисунке.
5. Перспективное построение изображения на плоскости листа.
6. Передача тональных отношений в тени и на свету.
7. Передача объёма предметов.
8. Передача пространства.
9. Передача материальности предметов.

Правильное поэтапное ведение тонального рисунка.

При выполнении рисунка натюрморта из 2 - 3 предметов более сложной формы на драпировке со складками дополняются:

1. Построение драпировки по границам светотени.
2. Передача объёма драпировки.

При выполнении рисунка гипсовых орнаментов растительной формы:

1. Построение плинта.
2. Построение частей орнамента по границам светотени с соблюдением

пропорций орнамента.

3. Передача объёма и тональных отношений.

4. Передача пространства.

При выполнении задания «Рисунок шара (гипс). Построение и тональная разработка»:

1. Построение шара.

2. Построение границ светотени на шаре.

3. Построение падающей тени.

4. Распределение границ светотени по овальным границам.

5. Передача объёма.

6. Передача пространства.

4 год обучения

При выполнении натюрморта из 4-5 предметов на фоне драпировки со складками:

Правильное поэтапное ведение тонального рисунка.

1. Выбор формата.

2. Выбор величины изображения и его места на плоскости листа.

3. Композиционное размещение на листе бумаги.

4. Передача конструкции формы предметов и их пропорций в рисунке.

5. Перспективное построение изображения на плоскости листа.

6. Передача тональных отношений в тени и на свету.

7. Передача объёма предметов и драпировок.

8. Передача пространства.

9. Передача материальности предметов.

Гипсовые орнаменты более сложной формы, чем в 6 классе.

1. Построение плинта с учётом линейной перспективы.

2. Построение частей орнамента по границам светотени с соблюдением пропорций орнамента.

3. Передача объёма и тональных отношений.

4. Передача пространства.

5 год обучения

При выполнении натюрморта из 4-5 предметов более сложной формы на фоне драпировки со складками:

Правильное поэтапное ведение тонального рисунка.

1. Выбор формата.
2. Выбор величины изображения и его места на плоскости листа.
3. Композиционное размещение на листе бумаги.
4. Передача конструкции формы предметов, их пропорций и характер в рисунке, уметь соподчинять главное и второстепенное.
5. Перспективное построение изображения на плоскости листа.
6. Передача тональных отношений в тени и на свету.
7. Передача объёма предметов и драпировок средствами светотени.
8. Передача пространства.
9. Передача материальности предметов, характер складок, драпировки.

Гипсовые орнаменты более сложной формы, чем в 4 классе.

1. Построение плинта с учётом линейной перспективы.
2. Построение частей орнамента по границам светотени с соблюдением пропорций орнамента.
3. Передача объёма и тональных отношений.
4. Передача пространства.

Требования к промежуточной аттестации по предмету «Рисунок»

Зачет рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется рисунок постановки графическими материалами на формате А3 - А2 в течение 4-8 учебных часов. В первых-вторых год обучения (4-5 класс) натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в 6- 7 классе - комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-6 предметов различных по построению, разнообразных по тону).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно построить предметы по законам линейной перспективы;
- умело использовать приемы работы графическими материалами;
- передать с помощью тона объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 «отлично» выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания проекта: правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество

штриховки высокое.

4 «хорошо» выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.

3 «удовлетворительно» выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки невысокое.

2 «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

ПО.01. УП.05. Учебный предмет «Живопись»

В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (контрольные уроки) обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Во втором полугодии видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (экзамен).

По завершении изучения учебного предмета «Живопись» по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Примерная тематика контрольных уроков, зачетов, просмотров

Класс	I полугодие	II полугодие
4	<i>Контрольный урок: просмотр «Натюрморт из двух предметов».</i> <i>Цели:</i> познакомить с понятием композиция. <i>Задачи:</i> взаимодействие цветов, показать передачу цветовых акцентов, взаимодействия цветов. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра	<i>Экзамен: просмотр «Весенний пейзаж».</i> (по наблюдению) <i>Цели:</i> развитие натурального рисования, Вспомнить законы воздушной перспективы. <i>Задачи:</i> закрепление навыков, цветовой, световой и композиционной передачи, эмоциональная, образная роль цвета. <i>Материалы:</i> А-4, кисти, акварель, вода. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.
5	<i>Контрольный урок: просмотр «Ветка яблони».</i> <i>Цели:</i> развивать наблюдательность, развивать	<i>Экзамен: просмотр: «Натюрморт из двух предметов».</i> (с драпировкой). <i>Цели:</i> эмоциональное

	образное мышление учеников. <i>Задачи:</i> развитие натурального рисования и рисования по памяти; передача объема и материальности предмета. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.	воспитание, научить передавать световые и цветовые ощущения, и перспективные навыки. <i>Задачи:</i> умение скомпоновать на листе группу предметов, дать определение пропорций, понятий: свет, полутон, тень. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.
6	<i>Контрольный урок: просмотр:</i> «Натюрморт в холодной гамме». <i>Цели:</i> вспомнить понятие натюрморта. Свет-тень, тень собственная и падающая. Цвет предмета в тени. <i>Задачи:</i> развитие декоративных способностей и дальнейших навыков в работе. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.	<i>Экзамен: просмотр</i> «Натюрморт из нескольких предметов». <i>Цели:</i> закрепление знаний и умений. <i>Задачи:</i> передача объема и материальности, отработка технических навыков. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.
7	<i>Контрольный урок: просмотр:</i> «Автопортрет». <i>Цели:</i> совершенствование техники навыков в живописи, первоначальные сведения о строении головы человека, изучение основных законов изображения портрета. Особенности автопортрета.	<i>Экзамен: просмотр</i> «Натуральная постановка». (предметы искусства) <i>Цели:</i> усложнение заданий и изучение техники живописи. <i>Задачи:</i> развитие способности видеть и передавать в рисунках объем, конструктивная особенность формы,

	<i>Задачи:</i> развитие навыков изображения, грамотное рисование, отработка технических навыков. <i>Материалы:</i> бумага А-4, карандаш, лас- тик, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> иллюстрированные материалы, буклеты, методические материалы, образцы работ из метод - фонда.	совершенствование приемов живописи, развитие цветового вкуса. <i>Материалы:</i> бумага А-4, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> иллюстрированный материал, альбомы, наглядные пособия для просмотра.
8	<i>Контрольный урок: просмотр.</i> «Зарисовки отдельных предметов». <i>Цели:</i> развитие натурального рисования, и рисования по памяти, передача объема и материальности предмета. <i>Задачи:</i> развитие способности видеть и передавать в рисунке объем, пространственного мышления, творческого воображения. <i>Материал:</i> бумага А-4, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> наглядные пособия для просмотра.	<i>Контрольный урок: Зачет</i> <i>Цели:</i> закрепление знаний и навыков полученных на предыдущих уроках. <i>Задачи:</i> научиться передавать световые и цветовые ощущения, перспективные навыки, углубление знаний, передача материальности предметов. <i>Материалы:</i> бумага А-3, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> буклеты, методические образцы, иллюстрированные материалы, рисунки метод - фонда, наглядные пособия для просмотра. При оценивании работ учащихся учитывается

		уровень следующих

Результатом освоения программы «Живопись», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Требования к промежуточной аттестации по предмету «Живопись»

Зачет рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося. Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

В конце 1 года обучения обучающийся должен иметь начальные сведения о линейной и воздушной перспективе, об основных и составных цветах (получить начальные знания по цветоведению), знать о дополнительных цветах (контрастных), в том числе:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэты простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей.
- получить представление о свете, тени, полутоне, рефлексе на примере гипсового куба и цилиндра, понять отличие распределения тени на круглой и

плоской поверхностях.

- получить представление о теплой и холодной цветовой гамме.
- освоить основные приемы работы акварелью: заливка, лессировка, прием работы «по- сырому», «а-ля прима».

В конце 2-го года обучения обучающийся должен уметь на основе знаний, полученных в 4 классе, компоновать и построить предметы с учетом перспективы, уметь вылепить объем предмета при помощи цвета и тона, в том числе:

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции объем простых предметов.

В конце 3-го года обучения обучающийся должен добиваться цельности и единства цветового строя в работе. Передавать форму предметов, пространство, освещенность. Совершенствовать технику живописи на более сложных постановках, выполнять задания, используя различные живописные приемы. Передавать материальность предметов (стекло, металл, ткань), в том числе:

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи.

В конце 4-го года обучения от обучающегося требуется освоение базовых знаний о живописи, освоить основные законы, правила, приемы и средства живописи. Учащийся должен уметь творчески решать поставленные задачи, уметь «увидеть» и передать образ натюрморта, в том числе:

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей.

В конце 8 класса (5-ый год обучения) выпускник должен уметь самостоятельно работать над учебным заданием, применяя различные приемы живописи и творчески решать поставленные задачи. Передавать ощущение пространства, цветовые и тональные отношения, материальность предметов, в том числе:

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки по предмету «Живопись» учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта;

Критерии оценок

Критерии разработаны для оценивания по пятибалльной системе, оценивается результат работы во втором полугодии учебного года.

1 год обучения (4 класс)

5 «отлично» - ставится при выполнении основных требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с учебной программой для 1 года обучения. Учащийся грамотно применяет на практике знания о линейной и воздушной перспективе; умеет работать в технике заливок (лессировок), получать путем смешения составные и дополнительные цвета, работать с акварельными красками, имеет представление о теплой и холодной цветовой гамме. Учащийся применяет полученные представления о свете, тени, полутоне, рефлексе на примере этюдов гипсового куба и цилиндра, понимает отличия распределения тени на круглой и плоской поверхностях. В конце учебного года умеет грамотно применять основные приемы работы акварелью: заливка, лессировка, прием работы «по-сырому», «а-ля прима».

4 «хорошо» - ставится при недостаточном соблюдении требований к уровню владения материалом и теоретической подготовке (ошибки в перспективном построении, недостаточная колористическая проработка этюда, незавершенность работы).

3 «удовлетворительно» - ставится при неумелом применении полученных знаний и навыков, небрежности при выполнении работы, незавершенности и грубых ошибках в построении и колористической проработке этюда).

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

2 год обучения (5 класс)

5 «отлично» - ставится, если учащийся грамотно komponует изображение в листе, умеет передать и вылепить объем при помощи тона и цвета, умеет применять различные живописные техники, передает материальность изображаемого предмета.

4 «хорошо» - ставится при допустимых ошибках: незначительных ошибках в

компоновке натюрморта в листе, недостаточной колористической проработке этюда, незавершенности работы в цвете.

3 «удовлетворительно» - ставится при неумелом применении полученных знаний и навыков, небрежности при выполнении работы, незавершенности и грубых ошибках в построении и колористической проработке этюда.

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

3 год обучения (6 класс)

5 «отлично» - ставится при грамотном ведении более длительных учебных постановок, соблюдении этапности ведения работы над постановкой, при умелом владении навыками и приемами работы с акварелью, тщательной проработке фактур и лепке объема предметов более сложной формы, передаче воздушной перспективы.

4 «хорошо» - ставится при неполном выполнении требований к учебной работе, допустимых ошибках при ведении работы: недостаточной колористической проработке этюда, незавершенности работы в цвете, ошибках в передаче пространства.

3 «удовлетворительно» - ставится при неумелом применении полученных знаний и навыков, небрежности при выполнении работы, незавершенности и грубых ошибках в построении и колористической проработке этюда.

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

4 год обучения (7 класс)

5 «отлично» - ставится при целостности работы, большой степени законченности, грамотной передаче освещенности, пространства, умении изобразить предметы сложной формы, проработать их объем и фактуру.

4 «хорошо» - ставится при неполном выполнении требований к учебной работе, допустимых ошибках при ведении работы: недостаточной колористической проработке этюда, незавершенности работы в цвете, ошибках в передаче пространства.

3 «удовлетворительно» - ставится при неумелом применении полученных знаний и навыков, небрежности при выполнении работы, незавершенности и грубых ошибках в построении и колористической проработке этюда.

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

5 год обучения (8 класс)

5 «отлично» ставится при большой степени законченности работы, самостоятельной работе над этюдом, цельности работы, передаче объема и материальности предметов с максимальной степенью законченности, умении передать разноудаленность предметов, передаче художественного образа постановки.

4 «хорошо» - ставится при неполном выполнении требований к учебной работе, допустимых ошибках при ведении работы: недостаточной колористической проработке этюда, незавершенности работы в цвете, ошибках в передаче пространства.

3 «удовлетворительно» - ставится при неумелом применении полученных знаний и навыков, небрежности при выполнении работы, незавершенности и грубых ошибках в построении и колористической проработке этюда.

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к

учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения.

ПО.01. УП.06. Учебный предмет «Композиция прикладная»

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета-просмотра по окончании каждого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Примерная тематика контрольных уроков

Кл асс	I полугодие	II полугодие
4	<i>Контрольная работа:</i> Композиция «Чудо-дерево» <i>Цели:</i> увидеть красоту зимних узоров, на основе Колорита и приемов мастеров Гжели создать свое дерево. <i>Задачи:</i> закомпоновать в прямоугольном формате, увидеть и сделать симметрию, использовать выразительность пятна. <i>Материалы:</i> А-4, белая и синяя гуашь. <i>Пример постановки:</i> работы учащихся из метод - фонда, репродукции, альбом о мастерах Гжели.	<i>Зачет: просмотр</i> «Цветы на подносе». <i>Цели:</i> выявить и закрепить полученные за 1 год обучения знания и навыки. <i>Задачи:</i> выделение сюжетно-композиционного центра, эмоциональная, образная роль цвета. <i>Материалы:</i> А-4, кисти, гуашь, вода. <i>Пример постановки:</i> работы учащихся из метод-фонда, буклеты, альбом «Жостов».
5	<i>Контрольная работа:</i> «Русский костюм». <i>Цели:</i> умение использовать полученные знания на практике, декоративное решение человеческой фигуры в костюме. <i>Задачи:</i> изучение декоративных элементов русского костюма, графический характер задания, цветовое решение в 2-3 цвета, композиция в прямоугольном формате. <i>Материалы:</i> А-4, акварель, кисти. <i>Пример постановки:</i> работы учащихся из	<i>Зачет: просмотр:</i> «Роспись посуды». <i>Цели:</i> дальнейшее формирование навыков стилизации. <i>Задачи:</i> роспись нарисованного сервиза 3-4 предмета на основе искусства мастеров Гжели Жостова, Хохломы. Сбор материала, единый стиль посуды, цветовое решение, композиция листа. <i>Материалы:</i> А-3, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> альбомы «Гжель», «Жостов», «Хохлома».

	метод - фонда, буклеты, альбом «Русский народный костюм».	
6	<i>Контрольный работа: Композиция «В царстве Деда Мороза».</i> <i>Цели:</i> линейно-пятновая композиция в прямоугольнике либо в овальном формате. <i>Задачи:</i> выделение сюжетно-композиционного центра, изучение кружев, подзоров, элементов русского костюма, кокошников, корон, развитие фантазии, выразительность линий. <i>Материалы:</i> А-4, гуашь, белила. <i>Пример постановки:</i> работы учащихся из метод - фонда, буклеты, альбом «Русский народный костюм».	<i>Зачет: просмотр: « Цветы».</i> <i>Цели:</i> дальнейшее формирование понятия о декоративности, исполнение в технике аппликаций из ткани, бумаги, и прочих материалов. <i>Задачи:</i> составить композицию «букет», или «Венок девичий». Развитие мелкой моторики, аккуратности. <i>Материалы:</i> ткань, бумага, клей, ножницы. <i>Пример постановки:</i> подбор иллюстративного материал, альбомы по искусству.
7	<i>Контрольный работа: «Шкатулочка расписная».</i> <i>Цели:</i> дальнейшее формирование навыков стилизации, по мотивам лаковой миниатюры придумать и расписать крышку своей шкатулочки. <i>Задачи:</i> композиция в прямоугольнике, квадрате, овале в зависимости от формы шкатулочки, закрепление навыков рисование фигуры человека ее стилизации как части орнамента. Цветовое решение. <i>Материалы:</i> шкатулочка, гуашь, акварель. <i>Пример постановки:</i> иллюстрированные материалы, буклеты, методические материалы, образцы работ из метод - фонда.	<i>Зачет: просмотр: . Работа «Старинный город».</i> <i>Цели:</i> закрепление полученных навыков в стилизации, декорировании и росписи. <i>Задачи:</i> декоративное решение, пейзаж плюс архитектура, церкви, избы, терема, деревянное зодчество Руси. Композиция на круге - настенное блюдо или композиция в прямоугольнике, настенное панно, развитие умения творчески использовать полученные ранее знания в самостоятельной работе, развитие творческой фантазии, художественного вкуса. <i>Материалы:</i> по выбору. <i>Пример постановки:</i> иллюстрированный материал, альбомы «Древнерусское зодчество», «Кижи».
8	<i>Контрольный работа. « Из жизни нашего поселка».</i> <i>Цели:</i> умение видеть в окружающей жизни пластические мотивы, для воплощения в композиции. <i>Задачи:</i> выражение личного отношения к изображаемому, вводная беседа, работа над графическим эскизом, выполнение в цвете, развитие фантазии, пространственного мышления, творческого воображения. <i>Материал:</i> бумага А-2, акварель, гуашь. <i>Пример постановки:</i> буклеты, иллюстри-	<i>Зачет: просмотр: «Весна. На даче».</i> <i>Цели:</i> закрепление знаний и навыков полученных на предыдущих уроках. <i>Задачи:</i> выделение главного, развитие наблюдательности, работа с натурой, поиски образа, образного мышления, фантазии. Развитие творческого воображения, образного мышления. <i>Материалы:</i> бумага А-2, акварель, гуашь, кисти. <i>Пример постановки:</i> буклеты, методические образцы, иллюстрированные материалы, планшет, рисунки метод-

рованные материалы, работы учащихся из метод-фонда.	фонда.

В результате освоения предмета «Композиция прикладная» учащийся должен:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения:

Первый год обучения

знания:

- основных законов общей композиции;
- способов построения линейного орнамента;
- основных характеристик цвета;
- основных приемов стилизации растительных форм;

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- создавать линейный орнамент по заданной схеме;
- перевести простые растительные формы в

декоративные; навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной декоративной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

умения:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

знания:

- о композиционной структуре сетчатого орнамента;
- о способах выделения доминанты в композиции;
- о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

умения:

- последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;
- создавать сложные орнаментальные композиции на основе вспомогательных сеток;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

знания:

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

умения:

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

знания:

- о правилах композиционного построения костюма;
- основных пропорций фигуры человека;
- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения ансамбля;

умения:

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.

Критерии оценки

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету «Композиция прикладная»:

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.

2 «неудовлетворительно» - ставится при полном несоблюдении требований к учебной работе, грубых ошибках при выполнении работы, при незавершённости работы.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения.

ПО.01. УП.07.Учебный предмет «Работа в материале»

Оценка качества реализации учебного предмета «Работа в материале» предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую в форме зачета при реализации Программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет в 7-м, 9-м, 11-м, 13-м, 15-м полугодиях. Вид промежуточной аттестации - просмотр. Во время просмотра оцениваются учебные и творческие работы обучающихся, выставляется оценка за полугодие.

При реализации Программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена в 8-м, 10-м, 12-м, 14-м полугодиях.

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Работа в материале». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

Примерная тематика зачетов, экзаменов

Класс	I полугодие	II полугодие
4	<i>Зачет</i> Выполнение шва по рисованному контуру	<i>Экзамен: просмотр</i> Изготовление изделия в технике валяния из шерсти
5	<i>Зачет</i> Выполнение объемного изделия в технике лоскутного шитья	<i>Экзамен: просмотр</i> Выполнение комбинированного керамического изделия
6	<i>Зачет</i> Выполнение ростовой куклы в народном костюме	<i>Экзамен: просмотр</i> Выполнение объемного плетеного изделия из бересты
7	<i>Зачет</i> Вязание объемного изделия	<i>Экзамен: просмотр</i> Выпиливание лобзиком
8	<i>Зачет</i> Основные приемы ткачества	<i>Экзамен: просмотр</i> Изготовление и оформление итоговой работы.

Результатом освоения программы «Работа в материале», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- наличие у обучающегося интереса к декоративно-прикладному искусству, самостоятельному художественному творчеству;
- знание терминологии предмета «Работа в материале»;
- сформированный комплекс художественно-исполнительских знаний, *умений и навыков:*
 - знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
 - знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
 - знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
 - умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
 - умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
 - умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и tonальной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
 - навыки работы в различных техниках и материалах;
 - навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы;
 - навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
 - наличие у обучающегося умения последовательно вести длительную работу, умения принимать выразительное решение с передачей эмоционального состояния творческой работе;
 - развитие у обучающегося наблюдательности, воображения, фантазии, утонченности восприятия, особого видения мира, художественного

вкуса, аккуратности, трудолюбия, творческой активности;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Работа в материале»:

5 «отлично» - оценка предполагает:

- самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;
- оригинальность идеи, грамотное исполнение, творческий подход;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого декоративного или художественного материала;

4 «хорошо» - учащийся справляется с поставленными перед ним задачами

Оценка допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительную помощь преподавателя.

3 «удовлетворительно» - учащийся выполняет задачи, но для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя. Оценка отражает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу над композицией;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные

ошибки в построении.

2 «неудовлетворительно» - оценка отражает: комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохое знание предмета.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения.

ПО.02. УП.01.Учебный предмет «Пленер»

Оценка качества реализации учебного предмета «Пленер» предусматривает промежуточную аттестацию, проводимую в форме зачета в виде просмотра.

Во время просмотра оцениваются учебные и творческие работы обучающихся, выставляется оценка за полугодие.

При реализации Программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет по учебному предмету «Пленер» предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в 8-м, 10-м, 12-м, 14-м и 16-м полугодиях.

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Пленер».

Примерная тематика зачетов, экзаменов

класс	Примерная тематика контрольных работ
4	<i>Контрольная работа.</i> Выполнение этюдов растительных элементов с фоном. <i>Цели:</i> Научить видеть красоту природы. Научить различать оттенки зеленого, уметь создавать колористические соотношения на состояния освещенности и тени. Научить передавать форму объемно с использованием светотеневых отношений и воздушной перспективы. <i>Задачи:</i> Организация плоскости листа. Определение правильных светотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени
5	<i>Контрольная работа.</i> Выполнение этюда и зарисовок группы деревьев на фоне дальнего пейзажа. <i>Цели:</i> Познакомить обучающихся с особенностями освещения во время работы на открытом воздухе. Научить видеть и передавать на бумаге не отдельные объекты, а объекты в среде: части деревенской архитектуры с зелеными насаждениями, группы деревьев с фоном. <i>Задачи:</i> Организация плоскости листа, выбор объектов для зарисовок. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа

6	<i>Контрольная работа.</i> Выполнение этюдов части городского здания. <i>Цели:</i> Научить свободно выбирать интересные объекты архитектуры для зарисовок и этюдов, грамотно компоновать их в листе. Умело применять знания линейной и воздушной перспективы в работе на пленере. <i>Задачи:</i> Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра. Выбор объекта для работы. Организация плоскости листа. Пропорции. Перспектива линейная и воздушная. Передача пространства
7	<i>Контрольная работа.</i> Этюды городской улицы или этюд панорамного пейзажа. <i>Цели:</i> Уметь свободно выбирать интересные объекты архитектуры для зарисовок и этюдов, грамотно компоновать их в листе, органично вписывая в среду. Развить в обучающихся стремление к творческому поиску, неординарным композиционным ходам. <i>Задачи:</i> Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. Выбор объекта для этюда, точки зрения на объект. Композиционное решение
8	<i>Контрольная работа.</i> Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра. <i>Цели:</i> Познакомить обучающихся со способами построения организации пространства в многофигурной композиции. Повторить с обучающимися основы общей композиции. Обучить обучающихся способам ведения работы над большими композициями. <i>Задачи:</i> Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция.

Результатом освоения программы «Пленер», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- знание о заготовке, транспортировке и хранении природного материала.
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении

пейзажа;

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция прикладная;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

**Схема выполнения этапов выполнения творческих работ в
рамках учебного предмета «Пленер»**

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

**При оценивании работ учащихся учитывается уровень
следующих знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа учебного предмета «Пленэр»:**

1 год обучения

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- грамотно компоновать изображение в листе;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция прикладная;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов.

2 год обучения

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами.

3 год обучения

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем объектов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи.

4 год обучения

- грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция прикладная;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

5 год обучения

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- находить образное и живописно-пластическое решение этюда, зарисовки;
- свободно владеть передачей материальности различных объектов;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Критерии оценок

5 «отлично» предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;

- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

4 «хорошо» предполагает:

небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
 неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
 незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
 недостаточная моделировка объемной формы; незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

3 «удовлетворительно» предполагает:

существенные ошибки, допущенные при компоновке;
 грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; грубые ошибки в тональных отношениях;
 серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
 неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

2 «неудовлетворительно» - оценка отражает: комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохое знание предмета

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения.

ПО.02.УП.01. Учебный предмет «Беседы об искусстве»

Оценка качества реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые

проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях.

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в форме диктанта, реферата, тестового задания в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока.

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

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

Требования к написанию реферата

1. Тема реферата и ее выбор

Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки

зрения. В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими.

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; желательно избегать длинных названий.

2. Оформление титульного листа

Вверху формата указывается название учебного заведения; в центре — тема реферата; ниже темы справа — Ф.И.О. обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя; внизу — город и год написания.

3. Оглавление

Наличие оглавления (содержание) с указанием страниц в реферате обязательно.

Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: введение, основная часть, заключение и списка литературы.

4. Введение

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата. В этой части необходимо также показать, почему рассмотрение данного вопроса может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать: описание ее личностных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д.

Обычно одна задача рассматривается в одном параграфе реферата.

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объемы введения обычно составляет две-три страницы текста.

5. Основные части реферата

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать очень объемных рефератов, превращая труд обучающегося в механическое переписывание материала из различных источников.

Средний объем основной части реферата — 3-5 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное разделение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение обучающегося и сформированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.

6. Заключение

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных по введению задач и целей (или цели).

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения - 1-2 страницы.

7. Список изученной литературы

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.

8. Основные требования к написанию реферата:

- соблюдение структуры в оформлении и изложении материала реферата (титульный лист, оглавление и т.д.);
- выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени научности;
- наличие цитирования в реферате обязательно, что характеризует степень объем реферата не должен превышать 5 страниц текста;
- введение и заключение являются осмыслением основной части реферата.

9. Процедура защиты реферата

Не позднее, чем за неделю до сдачи, реферат представляется выпускником на рецензию учителю-предметнику.

Преподаватель знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет обучающемуся оценку после защиты реферата.

Защита реферата должна представлять собой научное обоснование проблемы. Обучающийся в течение 10-15 минут рассказывает о его актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, о выводах, сделанных в ходе работы. После этого задаются вопросы по представленной проблеме.

Защита реферата не должна представлять собой пересказ основной части либо проходить в форме «вопросов-ответов».

10. Выставление оценки

Оценка складывается из ряда позиций соблюдение требований к содержанию реферата;

- соблюдение требований к содержанию реферата и грамотному раскрытию темы
- умение четко защитить представленный реферат;
- умение осознанно формулировать точные ответы на задаваемые вопросы.

Примерные темы рефератов

1. Скульптура как вид изобразительного искусства.
2. Графика как вид изобразительного искусства.
3. Живопись как вид изобразительного искусства.
4. Архитектура как вид изобразительного искусства.
5. Декоративно-прикладное искусство.
6. Батальный жанр - история возникновения и развития жанра.
7. Рельеф.
8. Что такое гравюра?
9. Керамика.
10. Гжель.
11. Русская матрешка.
12. Палех.
13. Жостово.
14. Золото хохломы.
15. Натюрморт - история возникновения и развития жанра.
16. Портрет - история возникновения и развития жанра.
17. Дизайн.
18. Народное искусство.
19. Анималистический жанр.

Диктант

Примерный список терминов для проведения диктанта

1. Автопортрет
2. Акварель
3. Анималистический жанр
4. Аппликация
5. Архитектура
6. Барельеф
7. Батальный жанр
8. Горельеф
9. Гравюра
10. Графика
11. Гуашь
12. Декоративно-прикладное искусство
13. Дизайн
14. Живопись
15. Живопись монументальная
16. Живопись станковая
17. Керамика
18. Коллаж
19. Колорит
20. Композиция
21. Контррельеф
22. Народные художественные промыслы
23. Натюрморт
24. Пастель
25. Пейзаж
26. Пластические искусства

- 27. Портрет
- 28. Рельеф
- 29. Сангина
- 30. Скульптура
- 31. Триптих
- 32. Уголь
- 33. Эстам

Критерии оценки

1. Тестовые задания - задания с выбором ответа.

Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

5 «отлично» - 90% - 100% правильных ответов;

4 «хорошо» - 70% - 89% правильных ответов;

3 «удовлетворительно» - 50% - 69% правильных ответов.

2 «неудовлетворительно» - незнание содержания предмета

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

5 «отлично» - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

4 «хорошо» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 ошибки;

3 «удовлетворительно» - учащийся часто ошибался, ответил правильно Только на половину вопросов.

2 «неудовлетворительно» - незнание содержания предмета

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

Вопросы для оценивания теоретических знаний по учебному предмету «Беседы об искусстве» Вариант 1

Перечислите виды изобразительного искусства.

А. Архитектура, скульптура, рисунок, декоративно-прикладное, живопись Б. Живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное, графика В. Живопись, скульптура, графика, театральное искусство, дизайн.

Г. Скульптура, графика, живопись, дизайн, кино.

2. На какие виды искусства подразделяются пространственные искусства?

А. Изобразительные и не изобразительные.

Б. Выразительные и не пространственные.

В. Литературу и музыку.

Г. На искусственные и не искусственные.

3. К какому виду искусства относится рисунок? А. Печатная графика

Б. Литография

В. Графика

Г. Эстамп

4. К какому виду искусства относятся работы написанные акварелью?

А. К живописи.

Б. И к живописи и к графике, в зависимости от поставленной задачи. В. К графике.

Г. К эстампу.

5. На какие виды делится скульптура?

А. Круглая скульптура и рельеф.

Б. Объемная скульптура и плоская.

В. Выпуклая скульптура и

вогнутая. Г. Мягкая скульптура и

жесткая.

6. Перечислите архитектурные стили.

А. Барокко, модерн, готика, перформанс

Б. Классицизм, рококо, готика, ренегат.

В. Античность, романский, готика, ренессанс, классицизм.

Г. Модерн, готика, классицизм, абстракционизм.

7. Основными народными промыслами России являются:

А. Абрамцево-кудринская резьба, Полхов-Майданская роспись, Богородская роспись.

Б. Вологодское кружево, Палехская резьба, Павловские

платки. В. Все ответы верны.

Г. Хохломская роспись по дереву, Богородская резьба, Вологодское кружево. 8. Временные виды искусства это:

А. Музыка и литература.

Б. Музыка и танец.

В. Литература и кино.

Г. Кино и театр.

9. Что является элементами музыкального языка? А. Звук, ноты, мелодия, стихи

Б. Мелодия, ритм, темп, партитура

В. Ритм, темп, интервал, размер

Г. Мелодия, партитура, дирижерская палочка

10. Перечислите синтетические виды искусства.

А. Театральное искусство, опера, эстрада, цирк, кино, балет, телевидение. Б. Музыка, опера, эстрада, цирк.

В. Опера, эстрада, цирк, кино, балет, монументальное

искусство. Г. Театральное искусство, опера, эстрада, цирк, литература.

11. Перечислить виды танцев.

А. Спортивные танцы, социальные танцы, классический танец.

Б. Исторический танец, современный танец, танцевально-двигательная терапия.

В. Балет, исторический танец, народный танец, свадебный танец

Г. Все перечисленное верно.

12. Какой вид театра, включает в себя различные музыкальные жанры - мюзикл, оперу, оперетту, музыкальную комедию, балет?

А. Оперный театр.

Б. Музыкальный театр.

В. Драматический театр.

Г. Народный театр.

13. Изображение (образ) какого-либо человека или группы

людей, существующих или существовавших в действительности это -?

А. Исторический жанр

Б. Бытовой жанр

В. Портрет

Г. Анималистический жанр

14. Типы композиций подразделяются на

А. Устойчивые, динамичные.

Б. Закрытые, открытые

В. Все перечисленное верно.

Г. Горизонтальные, вертикальные.

15. Что такое эстамп?

А. Гравюрный или какой-нибудь иной оттиск с матрицы (печатной формы) на бумажный лист.

Б. Рисунок от руки.

В. Резьба по дереву.

**Вопросы для оценивания теоретических знаний по учебному предмету
«Беседы об искусстве»**

Вариант 2

1. Назовите 3 выразительные средства графики: Линия, ...

... ..

2. Какую роль играет цвет в графике?

Главную

Второстепенную

Цвет в графике не применяется

3. Назовите материалы графики

Карандаш

4. Что из представленного является

натюрмортом, портретом, пейзажем, бытовой картиной, батальной картиной

5. Как отличить рисунок от гравюры? Их отличить невозможно
По характеру изобразительного языка В гравюре возможен цвет
6. Колорит является выразительным средством

Графики

Живописи

Декоративно-прикладного искусства

Скульптуры

7. Что из представленного является
произведением графики -

скульптуры-

архитектуры

-

1

2

8. В каком виде живописи применяется рама
- В монументальной
- В станковой
- В театрально-декорационной

9. Какие виды искусства называют станковыми Декоративно-прикладное искусство Живопись, графика. Архитектура

10. Назовите жанры изобразительного искусства:

Исторический, мифологический.....

11. Как называют художников, посвятивших свои произведения изображению моря?

Художники ведут

Художники-маринисты

Художники-

анималисты

12. Найдите соответствие:

пространственные (пластические) искусства-

временные искусства-

пространственные (зрелищные) искусства-

1-живопись, ' 2- графика, 3-литература, 4-театр, 5-скульптура,

6- музыка, 7-архитектура, 8-танец, 9-ДПИ, ' 10-кино, 11-дизайн

13. Найди среди представленных

произведений хохломскую

роспись-

гжельскую роспись-

городецкую

роспись-

3

13. Назовите виды пейзажа

14. Анималистический жанр —это:

- изображение подвижной модели
- передача фактуры шерсти млекопитающих и оперения птиц
- рисование животных

16. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики:

- а) гуашь б) карандаш в) глина г) акварель

17. Какие народные промыслы знамениты в первую очередь росписью по дереву

- а) Дымково б) Городец в) Гжель г) Жостово

18. Какие из перечисленных ниже понятий относятся к жанрам изобразительного искусства:

- а) гравюра б) портрет в) скульптура г) фреска.

19. Что из перечисленного является видом скульптуры? а) фреска б) станковая в) книжная г) марина

20. Найдите соответствие:

1. Изображение человека	6. Лепка человека и животных
2. Изображение природы	
3. Проекты зданий	
4. Изображение «неживой природы»	
5. Украшение предметов	

- _____Пейзаж
- _____Дизайн (декор)
- _____Скульптура
- _____Архитектура
- _____Натюрморт
- _____Портрет

ПО.02. УП.02. Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства»

Оценка качества реализации учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

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

Основные виды промежуточной аттестации:

- тест: письменная работа;
- реферат: письменная работа по пройденным темам (проводится в счет аудиторного времени) — 10 полугодие;
- презентация — по пройденным темам (проводится в счет аудиторного времени)

Реферат

Рекомендации по работе над рефератом

1. Тема реферата и ее выбор

Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими.

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; желательно избегать длинных названий.

2. Оформление титульного листа

Вверху формата указывается название учебного заведения; в центре — тема реферата; ниже темы справа — Ф.И.О. обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя; внизу — город и год написания.

3. Оглавление

Наличие оглавления (содержание) с указанием страниц в реферате обязательно.

Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: введение, основной части, заключение и списка литературы.

4. Введение

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата. В этой части необходимо также показать, почему рассмотрение данного вопроса может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать: описание ее личностных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д.

Обычно одна задача рассматривается в одном параграфе реферата.

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно составляет две-три страницы текста.

5. Основные части реферата

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать очень объемных рефератов, превращая труд обучающегося в механическое переписывание материала из различных источников.

Средний объем основной части реферата — 5-7 страниц. Учителю при

рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное разделение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение обучающегося и сформированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.

6. Заключение

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных по введении задач и целей (или цели).

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения — 2-3 страницы.

7. Список изученной литературы

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников).

Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.

8. Основные требования к написанию реферата:

- соблюдение структуры в оформлении и изложении материала реферата (титульный лист, оглавление и т.д.);
- выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени научности.
- наличие цитирования в реферате обязательно, что характеризует степень
- объем реферата не должен превышать 10 страниц текста;
- введение и заключение являются осмыслением основной части реферата

9. Процедура защиты реферата

Не позднее, чем за неделю до сдачи, реферат представляется выпускником на рецензию учителю-предметнику.

Преподаватель знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет обучающемуся оценку после защиты реферата.

Защита реферата: обучающийся в течение 10-15 минут рассказывает о его актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, о выводах, сделанных в ходе работы. После этого задаются вопросы по представленной проблеме.

Защита реферата не должна представлять собой пересказ основной части либо проходить в форме "вопросов-ответов".

10. Подведение итогов

Оценка складывается из ряда позиций:

- соблюдение требований к содержанию реферата;
- соблюдение требований к содержанию реферата и грамотному раскрытию темы.
- умение четко защитить представленный реферат;
- умение осознанно формулировать точные ответы на задаваемые вопросы

Примерный перечень тем рефератов-исследований по пройденным темам в рамках промежуточной аттестации

1. Первобытное искусство
2. История изобразительного искусства Древнего Египта
3. Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).
4. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н.э)
5. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI-начало XIX вв. до н.э.)
6. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI —XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).
7. История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)

8. История искусства стран Двуречья (IV — III тыс. до н.э.)
9. Искусство Нововавилонского царства (VII — VI вв. до н. э.).
 10. Античное искусство
 11. История изобразительного искусства Древней Греции
 12. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. — XI в. до н.э.).
 13. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI — VIII вв. до н. э.)
 14. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII — VI вв. до н. э.)
 15. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. — последняя треть IV в. до н. э.)
 16. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)
 17. История изобразительного искусства Древнего Рима
 18. История изобразительного искусства Этрурии (VIII — II вв. до н. э.)
 19. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V — I вв. до н. э.)
 20. История искусства Древнего Рима периода Империи
 21. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. — III в. н. э.)
 22. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)
 23. Искусство Византии V- XII веков
 24. Искусство стран Западной и Центральной Европы V — XIV веков
 25. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.
 26. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. — первая половина IX в.)
 27. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)
 28. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)
 29. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

30. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков
31. Искусство стран Ближнего Востока — Ирана, малой Азии и Османской Тура
32. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)
33. История изобразительного искусства Китая
34. История изобразительного искусства Японии

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства», предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
 - первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
 - знание основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
 - знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- знание основных центров народных художественных промыслов;
 - умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
 - умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
 - навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;

- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

1 год обучения

Знать:

- основные термины и понятия: «искусство», «художественный образ», «цветовой контраст», «оттенок», «нюанс», «равновесие», «баланс формы фона», «линия горизонта», «точка схода», «точка зрения», «форма», «силуэт», «контур», «линия» «цветовой круг», «сближенная гамма», «фактура», «ритм»;
- виды и жанры изобразительного искусства и их авторов;
- известные произведения искусства и их авторов;
- виды живописи;
- ознакомление с архитектурными и скульптурными памятниками Отечества
- ознакомление с творческими биографиями мастеров русской архитектуры и скульптуры;
- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества;

2 год обучения

- образцы и особенности наскальной живописи;
- особенности скульптур в первобытном искусстве;
- особенности скульптур Древнего Египта, их роль;
- канон изображения фигуры человека в Древнем Египте, термин «пропорция»;
- запомнить основные этапы развития искусства Древнего мира;
- усвоить понятие « канон»;
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре;
- знать черты характерные для древнеегипетской и древнегреческой скульптуры;
- образцы и особенности чернофигурной и краснофигурной вазописи

Древней Греции;

- образцы Византийского искусства;
- знать характерные черты скульптуры Древнего Рима;
- уметь различать памятники романские и готические;
- иметь понятие о синтезе искусств;
- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
- понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;
- знать основные черты искусства барокко и классицизма.

3 год обучения

- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, которые использует художник для их передачи;
- знать этапы развития древнерусского искусства;
- знать о коренных изменениях, произошедших в искусстве России 18 века.
- изучение основных произведений великих мастеров;
- умение выделять основные черты искусства барокко и классицизма;
- понимать отличительные особенности древнерусской архитектуры и живописи, разных эпох и школ.

4 год обучения

- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства 19 века;
- понимать значение русского реалистического искусства;
- знать некоторые группировки и объединения художников начала 20 века;
- иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.

5 год обучения

- формирование представления об основных этапах развития искусства советского периода;

- изучение наиболее известных произведений выдающихся советских художников и скульпторов;
- приобретение навыка анализа отдельного произведения;
- понимание образного своеобразия современной архитектуры прошлых эпох;
- уметь выделять стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Примерный список терминов для промежуточной аттестации

1. Абстракционизм
2. Авангардизм
3. Автопортрет
4. Академизм
5. Акварель
6. Акведук
7. Акрополь
8. Ампи́р
9. Амфитеатр
10. Мемориальные сооружения
11. Менгиры
12. Миниатюра
13. Мифологический жанр
14. «Мир искусства»
15. Модерн
16. Мозаика
17. Мольберт
18. Амфора
19. Анималистический жанр
20. Ансамбль

21. Античное искусство
22. Анфилада
23. Аппликация
24. Апсида
25. Арка
26. Архаика
27. Архитектура
28. Базилика
29. Баптистерий
30. Барельеф
31. «Барбизонцы»
32. Барокко
33. Батальный жанр
34. Батик
35. «Бубновый валет»
36. Буквица
37. Бытовой жанр
38. Ведута
39. Витраж
40. Возрождение ("Ренессанс")
41. Восьмерик
42. Выставка
43. «Галантный жанр»
44. Глиптика
45. Гобелен
46. «Голубая роза»
47. Горельеф
48. Готика
49. Гравюра
50. Графика

- 51.Гризайль
- 52.Гуашь
- 53.Деисус
- 54.Декоративно-прикладное
- 55.Дизайн
- 56.Диорама
- 57.Диптих
- 58.Дольмен
- 59.Дорический орден
- 60.Жанр
- 61.Живопись
- 62.Закомара
- 63.Зодчество
- 64.Изразцы
- 65.Икона
- 66.Иконостас
- 67.Иллюстрация
- 68.Импрессионизм
- 69.Инкрустация
- 70.Инсталляция
- 71.Интерьер
- 72.Ионический орден
- 73.Монументальная живопись
- 74.Монументальная скульптура
- 75.Музей
- 76.Набойка
- 77.Набросок
- 78.Натюрморт
- 79.Некрополь
- 80.Нюанс

- 81.Обеликс
- 82.«Окна ТАСС»
- 83.Орнамент
- 84.Офорт
- 85.Палаццо
- 86.Палитра
- 87.Панорама
- 88.Пантеон
- 89.Парсуна
- 90.Пастель
- 91.Пейзаж
- 92.Первобытное искусство
- 93.«Передвижники»
- 94.Петроглифы
- 95.Пиктография
- 96.Пилон
- 97.Пилястра
- 98.Плакат
- 99.Пленэр
100. Портал
101. Портик
102. Портрет
103. Постимпрессионизм
104. Примитивизм
105. Промыслы народные
106. Пуантилизм
107. Реализм
108. Рельеф
109. Рисунок
110. Рококо

- 111. Романский стиль
- 112. Романтизм
- 113. Ротонда
- 114. Сангина
- 115. Светотень
- 116. Семь чудес света
- 117. Сепия
- 118. Силуэт
- 119. Символизм
- 120. Скульптура
- 121. Скульптура
- 122. Станковое искусство
- 123. Стиль
- 124. Искусство
- 125. Исторический жанр
- 126. История искусств
- 127. Камея
- 128. Канон
- 129. Канопа
- 130. Капитель
- 131. Кариатида
- 132. Карикатура
- 133. Картина
- 134. Керамика
- 135. Классика
- 136. Классицизм
- 137. Коллаж
- 138. Колонна
- 139. Колорит
- 140. Композиция

- 141. Конструктивизм
- 142. Контраст
- 143. Контррельеф
- 144. Кора
- 145. Кремль
- 146. Кромлех
- 147. Круглая скульптура
- 148. Ксилография
- 149. Кубизм
- 150. Купол
- 151. Курос
- 152. Къяроскуро
- 153. Лемех
- 154. Лессировка
- 155. Линогравюра
- 156. Литография
- 157. Локальный цвет
- 158. Лубок
- 159. Мавзолей
- 160. Майолика
- 161. «Малые голландцы»
- 162. Маньеризм
- 163. Марина
- 164. Мастаба
- 165. Мегалиты
- 166. Супрематизм
- 167. Сфумато
- 168. Сюжет
- 169. Сюрреализм

- 170. Текстиль
- 171. Термы
- 172. Терракота
- 173. Триптих
- 174. Триумфальная арка
- 175. Уголь
- 176. Фактура
- 177. Фаюмский портрет
- 178. Филигрань
- 179. Финифть
- 180. Фовизм
- 181. Формат
- 182. Фреска
- 183. Фриз
- 184. Фронтон
- 185. Футуризм
- 186. Храм
- 187. Хризоэлефантинная
- 188. художественные
- 189. Чеканка
- 190. Чернофигурный стиль
- 191. Чернь
- 192. Четверик
- 193. Шарж
- 194. Шполера
- 195. Шрифт
- 196. Штрих
- 197. Эkleктика
- 198. Экслибрис

- 199. Экспозиция
- 200. Экспрессионизм
- 201. Эллинизм
- 202. Эмаль
- 203. Энкаустика
- 204. Эскиз
- 205. Эстамп
- 206. Этюд
- 207. Ювелирное искусство

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

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.

3 «удовлетворительно»

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

2 «неудовлетворительно»

1. Непонимание материала.
2. Отсутствие теоретической подготовки.
3. Пропуск занятий по неуважительной причине.
4. Отсутствие интереса к предмету.

«зачет» - без оценки отражает достаточный уровень подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения

Вопросы для оценивания теоретических знаний по учебному предмету

«История народной культуры и изобразительного искусства»

1. Выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом.
 - а) Триптих
 - б) Витраж
 - в) Мозаика
 - г) Апсида
2. В архитектуре средневековья основным становится дух...?
 - а) Воинственности
 - б) Доброжелательности
 - в) Смирения
3. Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей,

противоположность а секко (росписи по сухому).

- а) Икона
- б) Фрèска
- в) Витраж

4. Кто является главным объектом поклонения в поэзии трубадуров? Ответ 1. Архангел Гавриил

Ответ 2. Карл Великий

Ответ 3. Прекрасная дама

5. Архитектор раннего возрождения:

- а) Сандро Боттичелли
- б) **Филиппо Брунеллески**
- в) Микеланджело Буонарроти

6. Вставьте архитектурный стиль «Для архитектуры (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах»

- а) Готика
- б) Романский стиль
- в) Барроко

7. Искусство средневековья проникнуто духом:

- а) **символики**
- б) науки
- в) мифологии

8. Идеал ренессансного «универсального человека»:

- а) Сандро Боттичелли
- б) Филиппо Брунеллески
- в) Леонардо да Винчи**

9. В средние века центр образования и культуры:

- а) школа
- б) церковь**
- в) государство

10. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления а) реализм

- б) романтизм
- в) маньеризм
- г) классицизм
- д) импрессионизм

11. О каком архитектурном стиле идет речь: "главная роль отводилась суровой, крепостного характера архитектуре..."

- а) романской**
- б) готической
- г) барокко

12. Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет.

- а) Фрèска
- б) триптих
- в) Витраж**
- г) Икона

13. Вставьте архитектурный стиль: искусство: крестово-купольное строительство, каменное светское строительство замки и крепости, простота снаружи, внутренняя отделка, порталная символическая скульптура, мощные толстые стены, массивные каменные своды, маленькие узкие окна

а) Готика

б) Романский стиль

в) Барроко

14. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления

а) рококо

б) барокко

в) классицизм

г) готика

д) романский стиль

15. Кахрие Джами —это:

а) роспись

б) мозаика

в) скульптура

16. Какой камень является драгоценным для китайцев?

а) алмаз

б) изумруд

в) нефрит

17. Что не типично для архитектуры Китая?

а) затейливость

б) грандиозность

в) практичность

18. Предметом китайского искусства является:

а) человек

б) животные

в) природа

19. Продолжателями фарфорового ремесла стали:

а) японцы

б) голландцы

в) немцы

20. Витражи это:

а) изображения из цветного стекла, расположенные в окнах.

б) изображения, выполненные на стенах храмов

в) изображения из смальты расположенные на сводах храма

**VII. СИСТЕМА, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ФОРМА
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Порядок проведения промежуточной аттестации установлен ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также разделом V федеральных государственных требований. Промежуточная аттестация определяет успешность (неуспешность) 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: экзамен, зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация проводится с обязательным методическим обсуждением результатов зачета членами комиссии.

В соответствии с федеральными государственными требованиями экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров, выставок, творческих показов, тестирования, устных опросов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В соответствии с календарным учебным графиком экзамены проводятся по окончании учебных занятий в учебном году в рамках времени, отведенного на проведение промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Контрольные просмотры проводятся в присутствии комиссии и могут включать в себя элементы беседы с обучающимися.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об освоении программы «Декоративно-прикладное творчество».

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются детской школой искусств. Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям и задачам программы «Декоративно-прикладное творчество» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению образования по образовательным программам среднего профессионального образования.

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 непрохождение 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, которая является обязательной и проводится на основании ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» (в

ред. приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146) (далее – Положение об итоговой аттестации).

На основании требований, установленных Положением об итоговой аттестации, экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя детской школы искусств из числа преподавателей, участвующих в реализации программы «Декоративно-прикладное творчество», освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией. Председателя экзаменационной комиссии назначает учредитель детской школы искусств из числа лиц, имеющих высшее образование в области соответствующего вида искусств и не являющихся работниками детской школы искусств. Приказ о назначении председателя экзаменационной комиссии издается не позднее 10 апреля текущего года. В состав экзаменационной комиссии входят не менее пяти 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) Работа в материале.
- 2) История народной культуры и изобразительного искусства.

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, выдаются документы об образовании по форме установленного образца, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».

Детская школа искусств самостоятельно разрабатывает макет свидетельства, осуществляет его печатную подготовку (тиражирование), определяет порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 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.

VIII. 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.