

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Бокситогорская детская школа искусств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.2. УП. 2.1.

**«БЕСЕДЫ ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА»**

Срок реализации учебной программы 3 года

/Возраст детей от 10 лет до 18 лет/

г. Бокситогорск

2024

Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств», дополнена письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 2 «О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», а также в соответствии с учебными планами МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств».

В 2017 году внесены изменения в пояснительную записку, примерные репертуарные списки в связи с Письмом Минобрнауки от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).

Принято: Педагогическим советом Протокол № 5 от 30.08.2024г.	Утверждено: Приказом МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» № 35 от 30.08.2024г.
---	---

Разработчик:

Жадовская А.С. - руководитель художественного отдела, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств».

Рецензент:

Кокорина Галина Васильевна, зам. директора, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «БДШИ».

Структура программы учебных предметов

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Актуальность

Срок реализации учебного предмета

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

Сведения о затратах учебного времени

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель и задачи учебного предмета

Структура программы учебного предмета

Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Критерии оценки

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

Программа «Беседы по истории изобразительного искусства» адаптирована на основе типовой учебной программой / Составитель: Протопопов Ю.Н./

Направленность программы: художественное воспитание учащихся, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.

Учебный предмет «Беседы по истории изобразительного искусства» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, получение ими художественного образования, а также на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенствовании.

Актуальность программы в том, что обучающиеся приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» со сроком обучения 3 года; продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об истории изобразительного искусства» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	102
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	102
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	204
Аттестация	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен собеседова ние	

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1- 3 годы обучения – 1 час в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1- 3 годы обучения – 1 час в неделю.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе – от 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета: художественно-эстетическое воспитание учащихся на примере знакомства с мировой историей изобразительного искусства, формирование сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, сферы их духовных интересов и убеждений.

Задачи учебного предмета: постижение учащимися духовного опыта человечества посредством изучения истории изобразительного искусства, развитие художественного восприятия произведений искусства.

Возраст детей

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа с 10 до 18 лет.

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение с 10 лет.

Содержание дополнительной общеразвивающей программы в области искусств организовано по принципу дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся в соответствии со следующими уровнями сложности:

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.
3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- 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

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными альбомами по графике и рисунку.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об истории изобразительного искусства» должна быть оснащена видеоборудованием, учебной мебелью, оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Беседы об истории изобразительного искусства» рассчитана на 3 года обучения.

Программа разделена на разделы:

История зарубежного изобразительного искусства:

Древнего мира;

Западноевропейского искусства X – XVIII вв.

Западноевропейского искусства XIX - XX вв.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Наименование тем занятий	Максимальная нагрузка	Самостоятельных часов	аудиторных часов
	1 год обучения 1 КЛАСС	68	34	34
1.	Введение История зарубежного изобразительного искусства Древнего мира.	2	1	1
2.	Искусство первобытного общества.	8	4	4
3.	Искусство Древнего Египта.	12	6	6
4.	Искусство Древней Передней Азии.	8	4	4
5.	Эгейское искусство и искусство Древней Греции.	12	6	6
6.	Искусство этрусков и Древнего Рима.	12	6	6
7.	Искусство скифов и древних цивилизаций Востока.	12	6	6
8.	Итоговая зачетная работа по теме «Страницы древней истории»	2	1	1
	2 год обучения	68	34	34

2 КЛАСС				
1.	Введение. Западноевропейское искусство. X – XVIII вв.	2	1	1
	Искусство Византии.	4	2	3
2.	Искусство Средневековой Западной Европы X – XIV вв. (Романское, готическое искусство).	8	4	4
3.	Искусство Западной Европы XIV – XVI вв. (искусство эпохи Возрождения).	20	10	8
4.	Искусство Западной Европы XVII вв. (Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция).	16	8	8
5.	Искусство Западной Европы XVIII вв. (Франция, Италия, Англия, Германия)	12	6	6
6.	Искусство Западной Европы XIX вв. (Франция, Англия, Германия)	6	3	3
7.	Зачетная работа по теме «Великие живописцы: страницы творчества».	2	1	1
	3 год обучения 3 КЛАСС	68	34	34
1.	Искусство Западной Европы первой половины XIX вв. (Реализм в искусстве)	16	8	8
2.	Искусство Западной Европы первой половины XIX вв. (Франция, Испания, Англия, Германия)	16	8	10
3.	Искусство Западной Европы второй половины XIX вв. (Импрессионизм, постимпрессионизм в искусстве).	16	8	8
4.	Характеристика основных направлений Западноевропейского искусства XX.	16	8	6
5.	Зачетная работа по теме года	4	2	2
	ВСЕГО ЗА ТРИ ГОДА:	204	102	102

Годовые требования к содержанию:

1 класс

История изобразительного искусства Древнего мира

Введение. История зарубежного изобразительного искусства

Роль изобразительного искусства в жизни человека, в развитии человеческого общества и преобразовании окружающей действительности.

Роль изобразительного искусства в духовной жизни личности, в культуре человеческого общества.

Виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративное искусство. Научное понимание происхождения искусства. Необходимость изучения истории искусств.

Историческое развитие реализма в изобразительном искусстве. История искусства и современная художественная жизнь.

Искусство первобытного общества

Происхождение изобразительного искусства. Искусство палеолита. Памятники изобразительного искусства, найденные в Испании, Франции и других странах. Символические изображения на стенах и потолках пещер. Особенности первобытного реализма. Графика на камне и кости, скульптура из рога и камня, предметы материальной культуры.

Переход к неолиту и эпохе бронзы. Росписи и петроглифы Африки, Франции, Карелии и др. Развитие орнамента. Появление керамики. Бронзовый и железный века в Европе.

Первобытная архитектура: погребальные и культовые постройки, дольмены, менгиры, кромлехи. Начало развития художественной обработки металла, кости, дерева и рога. Разложение общинно – родового строя, появление родоплеменной аристократии.

Искусство Древнего Египта

Египетская культура и искусство, их место среди культур народов Древнего Востока. Периодизация египетского искусства. Особенности культуры древнеегипетского общества.

Искусство Древнего царства. Образование в Египте государства с деспотической властью фараона. Обожествление личности фараона. Возникновение и развитие монументального строительства (архитектура: пирамида фараона Джосера, ансамбль в Гизе). Выражение в грандиозных масштабах идеи величия фараона, обожествления его власти, идеи вечного существования. Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом, с магическими представлениями – портретные статуи Хефрена, Каапера, Каи, Рахотепа и Нофрет, Гизехский сфинкс, рельефы.

Искусство Среднего царства. Новое объединение Египта под властью Фив. Культура и искусство этого периода: заупокойный храм фараонов Ментухотепов II и III в Дейр-эль-Бахри.

Искусство Нового царства. Грандиозное храмовое строительство: храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, фиванские храмы. Скульптура XVIII династии – «Колоссы Мемииона», мелкая пластика «Ранна и Аменхотеп», рельеф из гробницы Рамсеса, росписи фиванских гробниц. Искусство времени Эхнатона. Портреты Эхнатона, Нефертити. Декоративно – прикладное искусство Нового царства (произведения из гробницы фараона Тутанхамона). Искусство эпохи Рамсеса II: храм в Абу – Симбеле, скульптура с изображением Рамсеса II, рельеф «Плакальщицы».

Искусство Древней Передней Азии

Древнейшая культура, открытая в области Элама и городов Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н.э.). Архитектура – ведущий вид искусства. Скульптурные и рельефные изображения, печати. Создание образов богов, царей, правителей. Зарождение геральдического искусства.

Культура Вавилонии (2-е тысячелетие – VI в. До н.э.) и Ассирии (1-е тысячелетие до н.э.). Дворцы и зиккураты. Вавилон, Хосабад, Ниневия. Однотипность образов человека и реализм в изображении животных. Рельефы дворцов Ашшурназирпала (IX в. До н.э.).

Нововавилонское царство. Могущество и роскошь города. Крепостные стены. Зиккурат. Ворота богини Иштар. Захват Вавилона персами. Империя Ахменидов и ее культура и искусство.

Эгейское искусство и искусство Древней Греции

Роль эгейской культуры и развития культуры народов Средиземноморья. Основные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя. Расцвет искусства Крита в XVII – XVI вв. до н.э. Дворцы в Кноссе и Фесте. Росписи критских дворцов, мелкая пластика Крита, керамика.

Микенское искусство. Центры микенской культуры: Микены, Тиринф, Орхомен и др. Влияние Крита на искусство Микен. Монументальная скульптура – «Львиные ворота». Росписи дворцов.

Выдающаяся роль греческого искусства в истории мировой художественной культуры. Мифология, ее народные основы, связь с религией. Греческая мифология и поэмы Гомера.

Основные периоды развития греческого искусства.

Искусство периода архаики. Возникновение городов – государств в Греции. Сложение ордерной системы в архитектуре. Скульптура (типы статуй: боги, курсы, коры). Вазопись. Формы ваз. Стили ваз (геометрический стиль, чернофигурный и краснофигурный стили).

Ранняя классика. Фронтонные композиции ранней классики – храм Афины, фронтоны храма Зевса Олимпийского.

Высокая классика. Творчество Мирона («Дискобол», «Афина и Марсий») и Поликлета («Дорифор») как утверждение этического и эстетического идеала классики. Ансамбль Афинского акрополя как образец достижений высокой классики. Фидий и его школа. Статуи Афины. Зевс Олимпийский. Скульптура Парфенона.

Поздняя классика. Усложнение реалистических исканий в искусстве. Архитектура IV в. (Галикарнасский мавзолей, театр в Эпидавре). Творчество Скопаса («Менада») и Праксителя («Гермес с Дионисом»). Искусство времени Александра Македонского. Творчество Лисиппа («Апоксиомен»).

Искусство эллинизма.

Влияние и широкое распространение греческой культуры. Основные тенденции эллинистического искусства. Центры эллинистической культуры и их искусства – Пергам, Александрия, Родос, Греция.

Искусство этрусков и Древнего Рима

Искусство этрусков. Роль искусства этрусков в становлении римского искусства.

Краткая характеристика культуры Древнего Рима эпохи республики и империи. Архитектура (общественная архитектура – градостроительство, гражданская архитектура – мосты, дороги и т.п.). Переработка греческих

ордеров. Живопись. Раскопки Помпей (четыре стиля живописи). Скульптура эпохи республики.

Грандиозные масштабы и триумфальный характер римской архитектуры эпохи империи. Архитектура – строительство императорских форумов, триумфальных арок, общественных сооружений, Колизей. Создание нового типа храма. Пантеон. Скульптура. Расцвет реалистического портрета. Римский исторический рельеф: колонна Траяна. Фаюмский портрет.

Искусство скифов и древних цивилизаций Востока (Китай, Япония)

Скифское искусство сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока). Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены.

2 класс

Западноевропейское искусство.

Введение: Западноевропейское искусство

Разнообразие форм средневековой культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья.

Искусство Византии

Эпоха Юстиниана I. Политическое могущество Византии. Архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Архитектура Равенны. Живопись. Равеннские мозаики. Мозаики церкви Успения в Никее.

Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Архитектура. Церковь св. Федора в Афинах. Византийская икона и ее эстетические особенности: «Владимирская богородица», «Двенадцать апостолов». Расцвет миниатюры и ее связь с античностью (Хлудовская псалтырь). Декоративно – прикладное искусство.

Значение византийской культуры для средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья и ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры.

Разрушение римской цивилизации. Искусство, типичное для позднеродового строя. Звериный стиль. Принятие христианства. Каменные церкви (по образу римских базилик). Изображение святых. Простонародность. Фольклор, языческая фантастика, самобытная экспрессия – характерные черты средневекового искусства.

Средневековое искусство Западной Европы X – XIV вв.

Искусство романское (X – XII вв.). Искусство эпохи развитого феодализма. Условность термина «романский» и его происхождение. Романская архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы.

Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники французской архитектуры: Сен – Сернен в Тулузе, Нотр – Дам ла Гранд в Пуатье, Сен – Фрон в Периге. Французская скульптура: порталы в Муассаке, Шартре. Немецкая архитектура (собор в Вермсе, церковь св. Михаила в Гильдесгейме) и скульптура (гильдесгеймские двери).

Искусство готическое. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической, каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном убранстве храма. Появление витражной живописи.

Важнейшие памятники готической архитектуры Франции: соборы Парижа, Шартра, Амьена, Реймса, Руана. Скульптурное убранство храмов – Реймский собор, Амьенский собор. Интерес в скульптуре к изображению человека, его сложных душевных переживаний. Средневековое представление о красоте человека и его отличие от античного.

Немецкая готическая архитектура: собор во Фрейбурге, церковь св. Елизаветы в Марбурге, Кельнский собор. Характеристика ранней, высокой и поздней готики в Германии. Отличие немецкой готической скульптуры от французской (скульптура соборов в Бамберге и Наумлурге).

Характерные памятники готической эпохи в Европе – собор св. Вита в Праге, Миланский собор, соборы Англии и Северной Европы.

Западноевропейское искусство XIV - XVI вв.

Введение: эпоха Возрождения.

Исторические корни культуры Возрождения, хронология и периодизация этой эпохи. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени.

Итальянское искусство конца XIII – XIV в. (период треченто)

Формирование светского элемента в культуре, новое отношение к миру и человеку. Флоренция – очаг передового искусства Италии.

Джотто как реформатор итальянской живописи, основоположник ренессансной изобразительной системы, гуманистический пафос его искусства.

Итальянское искусство XV в. (период кватроченто)

Пятнадцатый век в Италии – время расцвета культуры и искусства (раннего Возрождения). Гуманизм и его место в культуре Возрождения. Провозглашение и утверждение новых принципов в искусстве. Ведущая роль Флоренции.

Архитектура раннего Возрождения. Ф. Брунеллески – один из создателей архитектуры Возрождения. Л.Б. Альберти и его выдающаяся роль в разработке теоретических основ ренессансной архитектуры и изобразительного искусства. Отказ архитекторов Возрождения от готических принципов, обращение к античности.

Скульптура раннего Возрождения во Флоренции и Тоскане. Флорентийские и тосканские скульпторы XV в. Как основоположники европейской реалистической скульптуры. Отражение в итальянской скульптуре представления о значительности человеческой личности, разработка новых принципов пластического языка, вобравшего в себя традиции античной скульптуры и тщательное изучение природы. Донателло – глава нового реалистического направления в скульптуре раннего Возрождения. Выдающиеся мастера скульптурного рельефа Л. Гибрети, Андрея дель Вероккью.

Живопись раннего Возрождения в Италии. Особое место живописи в системе изобразительных искусств в эпоху Возрождения. Становление новых принципов изобразительного языка живописи, основанного на изучении анатомии, пропорций человеческого тела, линейной перспективы, объемной моделировки формы и закономерностей цветоведения.

Мазаччо – представитель флорентийской школы, один из основоположников реалистической живописи Возрождения. Творчество П. Уччелло и его роль в изучении перспективы и в разработке новых светских сюжетов. П. дела

Франческа как один из наиболее типичных художников раннего Возрождения. Теоретическая разработка им проблемы передачи света и воздуха. Творчество С. Боттичелли – крупнейшего флорентийского живописца конца XV в.

Живопись раннего Возрождения в Северной Италии. Пизанелло – мастер переходного периода, еще связанный с готическим наследием и одновременно прокладывающий новые пути. Школа А. Мантеньи в развитии живописи Возрождения в Северной Италии. Своеобразие живописной школы Венеции. Творчество Д. Беллини и В. Карпаччо.

Искусство флорентийско – римского Высокого Возрождения

Сложность исторической ситуации в Италии XVI в. Общая характеристика искусства Высокого Возрождения. Архитектура XVI в. – Д.А. Браманте, Д. да Виньола, А. Палладио.

Творчество Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи – гениальный итальянский художник, основоположник Высокого Возрождения; воплощение в его творчестве наиболее гармоничных и ясных идеалов эпохи. Монументальные росписи и станковые работы художника. Мадонны Рафаэля. Рафаэль – портретист.

Творчество Микеланджело. Микеланджело – величайший мастер флорентийско – римского Возрождения. Основные этапы его творчества. Нарастание в его поздних работах драматических и трагических интонаций. Микеланджело – архитектор.

Высокое Возрождение в Венеции

Расцвет живописной школы Венеции в XVI в. Своеобразие исторического развития Венеции. Джорджоне и его роль в становлении Высокого Возрождения в Венеции.

Творчество Тициана. Тициан – крупнейший представитель венецианской школы Высокого Возрождения. Основные этапы творческого пути Тициана. Тициан – один из величайших колористов и мастеров портрета эпохи Возрождения и всей мировой живописи.

Творчество П. Веронезе, Я. Тинторетто.

Нидерландское возрождение

Нидерланды как один из центров Возрождения в Северной Европе.

Своеобразие нидерландского Возрождения. Искусство раннего Возрождения в Нидерландах. Творчество Яна ванн Эйка, Гуго ванн дер Гуса, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства.

Подъем искусства в канун нидерландской буржуазной революции. Творчество Питера Брейгеля Старшего.

Немецкое Возрождение.

Своеобразие исторической обстановки в Германии в период расцвета Возрождения (конец XV – первое десятилетие XVI в.). Реформация. Альбрехт Дюрер – великий мастер немецкого Возрождения. Дюрер – Живописец, рисовальщик и гравер. Творчество Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Гольбейн – замечательный портретист и рисовальщик.

Французское возрождение XV – XVI вв.

Особенности французского Возрождения. Французская живопись XV в. Миниатюры. Утверждение реалистических принципов Возрождения. Французское искусство XVI в. – его светский, жизнерадостный характер. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.

Западноевропейское искусство XVII – XVIII вв.

Введение. Семнадцатый век как новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Основные направления искусства XVII в. Параллельное развитие придворного и демократического искусства.

Искусство Италии конца XVI – первой половины XVII в.

Италия как главный центр формирования основных направлений в искусстве XVII в.

Творчество М. да Караваджо. Караваджо – реформатор европейской живописи, основоположник реализма XVII в. Образ человека из народа в его искусстве. Влияние Караваджо на европейскую живопись XVII в.

Братья Каррачи и Болонская академия.

Итальянское барокко. Творчество Л. Бернини. Правдивая яркость образов Бернини – скульптора, особенности его пластического языка. Бернини как архитектор, его принципы барочного ансамбля.

Фломандская живопись XVII в.

Фландрия – один из центров европейского барокко и одновременно полнокровного, могучего реализма.

Творчество Рубенса. Человек и природа у Рубенса. Воздействие Рубенса на фламандскую и европейскую живопись XVII в.

Искусство А. ванн Дейка. Начало развития парадного портрета. Творчество Я. Йорданса. А. Броувер и зарождение крестьянского жанра. Ф. Снейдерс – один из ведущих мастеров фламандского натюрморта.

Голландская живопись XVII в.

Голландия XVII в. – расцвет ее экономики, точных наук, материалистической философии. Своеобразие голландской живописи – обращение ее к современной действительности, темам окружающей жизни. Расцвет портрета, бытового жанра, пейзажа, натюрморта.

Франс Гальс и формирование голландской национальной школы живописи.

Ф. Гальс – мастер портрета. Демократизм, полнота жизни и движения, артистизм – характерные черты его работ.

Формирование бытового жанра в Голландии. Крестьянский жанр в творчестве Остаде. Мастера бытового жанра: Г. Терборх, П. де Хох, Я. Верисер Дельфтский. Голландский пейзаж – творчество Я. Ванн Рейсдаля и др.

Натюрморты голландских мастеров: П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерена, В. Кальфа и др.

Творчество Рембранта Гарменса ванн Рейна. Рембрант – один из величайших художников в истории мирового искусства. Разносторонность таланта Рембранта.

Испанская живопись XVII в.

Особенности испанской художественной культуры XVII в.

Творчество Эль Греко.

Творчество Д. Веласкеса. Веласкес как один из создателей сцен из народной жизни и исторических полотен. Веласкес – выдающийся мастер реалистического портрета и непревзойденный колорист.

Крупнейшие современники Веласкеса: Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо.

Искусство Франции XVII в.

Специфика исторического развития Франции XVII в. Классицизм – ведущее направление в искусстве Франции XVII в.

Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи.

Классический пейзаж в творчестве К. Лоррена.

Деятельность Французской академии. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля.

Западноевропейское искусство XVIII в.

Восемнадцатый век – эпоха глубокого кризиса и абсолютизма, формирования идеологии «третьего сословия».

Позднее барокко в Италии, Германии, Австрии, станах Восточной Европы.

Светский характер позднего барокко, его декоративная изощренность.

Декоративная живопись позднего барокко. Искусство Дж. Б. Тьеполо.

Творчество А. Ватто. Ватто – родоначальник лирически – камерного направления в искусстве XVII в. Влияние Ватто на искусство рококо.

Рококо как новый стиль придворного искусства XVII в. Франция – главный центр искусства рококо. Ф. Буше и живопись рококо. О. Фрагонар, особенности его творчества.

Творчество Ж.Б.С. Шардена, поэтизация мира простых вещей и сцен повседневной жизни в его произведениях.

Живопись «третьего сословия». Эстетические принципы Дидро и его влияние на развитие западного искусства.

Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У. Хогарт и его место в западном искусстве XVIII в.

Ж.А. Гудон как крупнейший мастер скульптурного портрета.

Английская школа портрета – творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо.

Западноевропейское искусство конца первой половины XIX в.

Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода.

Франсиско Гойя как художник нового времени. Новаторский и бунтарский характер творчества Гойи.

Творчество Ж.Л. Давида – создателя портретов, исторических картин, посвященных актуальным современным событиям.

Академизм и романтизм в искусстве.

Ж.О.Д. Энгр и его роль в формировании принципов академизма.

Эстетические взгляды Энгра. Энгр – портретист и рисовальщик. Академизм – официальное направление в европейском искусстве XIX в.

Романтизм как одно из самых широких направлений в европейской культуре первой половины XIX в. Бунтарский характер революционного романтизма.

Крупнейшие мастера французского романтизма – Т. Жерико и Э. Делакруа.

Романтизм в Англии и Германии.

Зачет – 1ч

3 класс

Искусство Западной Европы XIX в.

Искусство Западной Европы первой половины XIX в.

Реализм – одно из ведущих направлений в литературе и изобразительном искусстве Европы XIX в. О. Домье – основоположник критического реализма во Франции. Политическая острота и злободневность искусства Домье. Домье как график и живописец.

Г. Курбе – глава реалистического направления во Франции.

Творчество Ф. Милле. Крестьянский мир в искусстве Милле.

Основные тенденции развития европейского пейзажа первой половины и середины XIX в.

Дж. Констебль и формирование реалистического пейзажа первой половины XIX в.

Реалистический пейзаж во Франции. Т. Руссо и барбизонцы.

Творчество К. Коро. Коро – создатель пейзажа настроения.

Широкое распространение реалистического течения в европейской живописи. Художники – реалисты: в Германии – А. Менцель, М. Либерман; в Швеции – А. Цорн и т.д.

Западноевропейское искусство конца первой половины XIX в.

Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода.

Франсиско Гойя как художник нового времени. Новаторский и бунтарский характер творчества Гойи.

Творчество Ж.Л. Давида – создателя портретов, исторических картин, посвященных актуальным современным событиям.

Академизм и романтизм в искусстве.

Ж.О.Д. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Эстетические взгляды Энгра. Энгр – портретист и рисовальщик. Академизм – официальное направление в европейском искусстве XIX в.

Романтизм как одно из самых широких направлений в европейской культуре первой половины XIX в. Бунтарский характер революционного романтизма.

Крупнейшие мастера французского романтизма – Т. Жерико и Э. Делакруа.

Романтизм в Англии и Германии.

Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

Искусство Франции 60-70-х гг. XIX в.

Противоречия развития искусства Франции после Парижской Коммуны. Тенденция к ослаблению непосредственных связей между искусством и общественной борьбой, к изменению круга современных тем; поиски новых живописных принципов.

Творчество Э. Мане. Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции.

Импрессионизм. История возникновения группировки импрессионистов, их эстетические взгляды. Живописная система импрессионистов. К. Моне – наиболее типичный мастер импрессионизма.

Творчество О. Ренуара. Эволюция творчества Ренуа. Э. Дега и его место в группе импрессионистов.

Постимпрессионизм. Постимпрессионизм – переходный этап между искусством XIX и начала XX в.

Творчество крупнейших импрессионистов - П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога.

Европейская скульптура второй половины XIX в.

Творчество Франсуа Рюда. Реализм, героическая романтика и народность его «Марсельезы». О. Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины XIX в. Влияние Родена на развитие современной скульптуры.

Тема индустриального труда, образ рабочего в творчестве бельгийского скульптора и живописца К. Менье.

Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Введение. Двадцатый век как новая эпоха в развитии искусства. Зарождение в искусстве начала XX в. направлений, выдвигающих на первый план принцип самовыражения и «свободы творчества».

Основные направления в живописи

Творчество А. Матисса. Сочетание в искусстве Матисса принципа декоративной условности и жизнеутверждающего, оптимистического подхода в изображении действительности.

Формалистические течения в европейском искусстве кануна первой мировой войны: кубизм, футуризм, экспрессионизм. Зарождение абстрактного искусства.

Абстракционизм – ведущее формалистическое направление в искусстве XX в.

Сюрреализм как одно из наиболее распространенных направлений в современном зарубежном искусстве. Формалистические течения – поп арт и оп-арт.

Роль графики в искусстве Европы. Творчество мастеров старшего поколения Т. Стейлена и К. Кольвиц. Графика Ф. Мазереля, его влияние на современную графику Европы. Произведения графиков молодого поколения. Творчество Пабло Пикассо. Особое место Пикассо в искусстве нашего века. Основные течения в монументальной и станковой живописи после второй мировой войны.

Неореализм в европейской живописи после второй мировой войны. Широкое распространение неореализма в послевоенном искусстве, литературе и кинематографе. Крупнейшие мастера неореализма – Р. Гуттузо, Г. Мукки, А. Фужерон.

Европейская скульптура XX в.

Сложность, противоречивость развития скульптуры XX в. Гуманистический, прогрессивный характер творчества А. Майоля и Э. А. Бурделя. Дж. Манцу – один из крупнейших скульпторов современной Европы.

Абстракционизм в скульптуре. Произведения скульпторов молодого поколения.

Особенности развития европейской архитектуры XX в.

Влияние технического прогресса на поиски нового стиля в архитектуре Европы конца XIX- начала XX в. Ш.Э. Ле Корбюзье и его влияние на развитие современной архитектуры.

Зачет – 1ч

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

За три года обучения учащиеся должны познакомиться с историей изобразительного искусства с древних времен до 20 вв. Основной акцент делается на западноевропейское изобразительное искусство.

Учащиеся должны узнать:

- виды и жанры изобразительного искусства;
- об искусстве как составной части культурного наследия человечества;
- о синтезе искусств;
- о происхождении изобразительного искусства;
- примеры первобытной живописи, скульптуры, архитектуры:
- о роли египетской культуры и искусства, их место среди культур народов мира;
- периодизацию египетского искусства;
- древнейшие культуры Передней Азии, древние цивилизации Востока;
- о роли эгейской культуры и греческого искусства в истории мировой художественной культуры;
- основные периоды развития греческого искусства;
- о роли искусства этрусков в становлении римского искусства;
- как работать с книгой по искусству, учебником;
- как различать памятники романские и готические;
- о синтезе искусств;
- о значении средневекового искусства в истории развития искусства;
- основные произведения великих мастеров эпох Возрождения;
- творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело и других великих живописцев, скульпторов;
- понимать значение эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи;
- значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства.
- об основных художественных школах европейского искусства XVII в.;
- творческий путь П. П. Рубенса и Рембранта ван Рейна;
- о достоинствах произведений великих художников XVII в.;
- о поэтичности произведений «малых голландцев»;
- основные черты искусства барокко;
- образное своеобразие архитектуры классицизма;
- основные этапы развития европейского искусства XIX в.;

- об основных шедеврах зарубежной живописи второй половины XIX в.;
- о некоторых художественных течениях и направлениях в зарубежном искусстве XX в.;
- о творчестве отдельных художников XX в. (зарубежное искусство);
- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде зачетной работы по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме экзамена в виде собеседования или тестирования.

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 не эстетично, небрежно, с ошибками.

4. Записи в тетради ведутся небрежно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача - развитие художественного восприятия учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом. У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусств. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее

соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть: диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т. д., как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию) произведений и т. д., но основным принципом подхода к изучению материала должна стать поставка проблемы и поиск путей её решения.

Большого развития требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Настоящая программа определяет объём и содержание знаний, навыков и учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

С целью дальнейшего развития активности учащихся, более глубоко и специализированного изучения истории искусства материал программы должен быть расширен на самостоятельных занятиях.

Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами общеобразовательной и художественной школы. Межпредметные связи должны носить не иллюстративный характер, а отражать внутреннее единство и в то же время качественное своеобразие процессов, происходящих в природе, обществе и искусстве.

При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они

расширяют возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей (сравнение нескольких произведений на полиэкране, сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т. д.).

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТ ОБУЧЕНИЯ

1. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе. – М.: «Искусство», 1959.
2. Алексеева В.В. Что такое искусство? Станковое искусство, I том/ - М.: Советский художник, 1978.
3. Алексеева В.В. Что такое искусство? Архитектура и декоративно-прикладное искусство. III том - М.: Советский художник, 1980.
4. Алексеева В.В. Что такое искусство? Монументальное искусство. II том/ - М.: Советский художник, 1979.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве: (архитектура, графика, ДПИ, живопись, скульптура). Словарь. – СПб.: АО «Икар», 1998.
6. Государственный Эрмитаж: Европейская живопись. – СПб, «Аврора», 1994.
7. Государственная Третьяковская галерея. Альбом. – Л.: «Аврора», 1985.
8. Грушко Е.А. Медведев Ю.М. Русские легенды и предания. - М.: Из - во ЭКСМО, 2004.
9. Ильина Т.В. История искусств: Русское и советское искусство: уч. пос. для вузов. – М.: Высшая школа, 1989.
10. Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика: Кн. для учителя в 3 ч. / Сост. М.В. Алпатов и др./ - М.: Просвещение, 1987.
11. История русского и советского искусства. – М.: «Высшая школа», 1986.
12. Камминг Р. Художники. – М.: Слово/ SLOVO? 1989 г

13. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению: 1.Суриков, 2 Врубель, 3. Петров-Водкин. – М.: Изобразительное искусство, 1981.
14. Кашекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.- М.: Просвещение, 2000.
15. Кильке Т.П. Основы архитектуры. – М.: Высшая школа, 1989.
16. Люлина Р.Д. и др. Декоративная скульптура садов и парков Ленинграда и пригородов 18 – 19 вв. – Л.: Художник РСФСР, 1981.
17. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Просвещение, 2003.
18. Мастера русской живописи. – М.: «Белый город», 2008.
19. Неменский Б.М. Познание искусством. – М.: Просвещение, 2000.
20. Низовский А.Ю. Величайшие музеи мира. – М.: «Вече», 2008.
21. Образ и цвет: Кустодиев / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1971.
22. Образ и цвет: Поленов / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1978.
23. Образ и цвет: Рылов / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1977.
24. Образ и цвет: Коровин / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1979.
25. Образ и цвет: Репин / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1977.
26. Образ и цвет: Борисов-Мусатов / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1971.
27. Образ и цвет: Грабарь / Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 971.
28. Образ и цвет: Айвазовский / Альбом. – М.: Изобразительное искусство,1979.
29. Памятники мирового искусства. Выпуск 2 / Серия первая: Искусство Древнего Востока. – М.: Искусство, 1967.
30. Памятники мирового искусства. Выпуск 2, / Серия первая: Искусство Италии 16 в. – М.: Искусство, 1967.
31. Памятники мирового искусства. Выпуск 2, / Серия первая: Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1967.

32. Русские художники от «А» до «Я». – М.: Слово/SLOVO, 1996.
33. Саверкина И. Греческая скульптура. Каталог. – Л.: «Искусство», 1986.
34. Современное искусство России. Живопись, графика, скульптура, артфото, иконопись, ДПИ, дизайн: Каталог выставки. – ТСХ России, 2005.
35. Советы мастеров: Сборник живописи и графики (В помощь начинающему художнику) – Ленинград: Художник РСФСР, 1979.
36. Турскова Т.А. Музеи мира – М.: Просвещение, 2001.
37. Фекнер Е.Ю. Голландский натюрморт 17 века. – М, 1981
38. Шедевры западной живописи. – Л.: «Искусство», 1989.
39. Энциклопедия живописи. – М., Просвещение, 1997
40. Энциклопедия художника / Сост. Е. Карпова, Н. Панкратов/ - М.: Из-во АСТ, 2002.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Видеокассеты, DVD диски, электронные издания.

1. Что такое искусство? М.: Видеостудия «Кварт», Центрнауцфильм, 2000.
2. BBC: Большая познавательная DVD коллекция / 6 в 1 – ООО «Softvidio», 2006.
3. BBC: Всемирная история живописи /DVD коллекция из 10 документальных фильмов. - ООО «Softvidio», 2006.
4. Большая Энциклопедия живописи / Шедевры Мировой живописи 11111 репродукций. Изготовитель «Кировский Электронный завод», 2006.
5. Нескучные уроки: Школа маленьких художников. / PC CD-ROM/ - Екатеринбург: БукаСофт , 2007.
6. Азбука искусства: Как научиться понимать картину. / PC CD-ROM/ - М.: «Новый дом», 2007.
7. Школа рисунка и живописи. / Автор-составитель М.М. Воронцова. //Электронное издание. – М.: ООО «ИД «Равновесие», 2007-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Технические средства обучения видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель

2. Другие средства обучения:

наглядно-плоскостные:

- методические таблицы и карты
- плакаты, настенные иллюстрации
- магнитные доски, интерактивные доски

электронные образовательные ресурсы:

- мультимедийные учебники
- мультимедийные универсальные энциклопедии
- сетевые образовательные ресурсы

аудивизуальные:

- слайд – фильмы,
- видеофильмы
- аудио-записи

3. Авторские презентации преподавателей по темам программы