

Содержание

1	**Пояснительная записка**	**3**
1.1.	Нормативно-правовая база	3
1.2.	Основные характеристики программы	7
2	**Цели и задачи программы**	**16**
2.1.	Цели программы	16
2.2.	Задачи программы	16
3	**Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы по модулям**	**25**
3.1.	Живопись	25
3.2.	Рисунок	53
3.3.	Композиция	83
3.4.	Компьютерная графика	95
3.5.	Мировая художественная культура	122
3.6.	Декоративно-прикладное искусство	244
3.7.	Народная художественная культура	277
4	**Комплекс организационно-педагогических условий**	**297**
4.1.	Календарный учебный график	297
4.2.	Условия реализации программы	298

1. **Пояснительная записка**
   1. **Нормативно правовая база**

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 9 января 2014г.№2"Об утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитание и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СанПиН).

Распоряжение правительства РФ по реализации Концепции дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2022г. №678-р.

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования».

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).—URL:http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020).

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата обращения: 10.03.2021).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».— http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7 364e34f26f87ec138f/ (дата обращения: 10.03.2021).

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). — URL: http://knmc.centerstart. ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/ps_pedagog_red_2016.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021).

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национальный проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16.

1.2 Основные характеристики

В Российской Федерации с 2014 - 2021 годах в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», был реализован комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей во всех регионах Российской Федерации. В частности данная работа привела к возможности развития дополнительного образования в малых муниципальных образованиях и отдаленных местностях нашей страны. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» был закреплен статус детских школ искусств как первой ступени трехуровневой системы подготовки творческих кадров. Министерством культуры Российской Федерации определен порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств, позволяющий обеспечить сохранность уникальной отечественной системы начального обучения детей различным видам искусства и преемственность образовательных программ в сфере культуры и искусства всех уровней. В связи с принятием данных нормативно правовых документов, в муниципальном образовании были проведены ряд мероприятий по выявлению потребностей программ дополнительного образования в области искусства. Была выявлена востребованность программ базового и предпрофессионального уровня, так как на территории муниципалитета отсутствует школа искусств, как отдельный элемент образовательной системы. В связи с этим было принято решение о разработке разноуровневой, модульной программы дополнительного образования в области изобразительного искусства, которая восполнила бы потребности детей в развитии художественных способностей и дала бы возможность конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего звена обучающих специалистов в области изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, проектирования окружающей среды и т.д.

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - художественная. Программа представляет собой логически выстроенную систему знаний, ориентированную на формирование у ребёнка целостной художественной грамотности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также графического дизайна. Формирование художественного вкуса, эмоционального восприятия произведений искусства выполненных в различных техниках, формирование стремления к воссозданию образа восприятия мира путем выполнения практических и творческих работ, участия в выставках и конкурсах, как муниципального так и федерального уровней.

Актуальность программы определяется потребностью более глубокого, практико-ориентированного изучения художественных дисциплин, что необходимо при овладении современными специальностями в области архитектуры, дизайна, мультипликации, 3D моделирования в различных областях, данный фактор был выявлен путем детского и родительского спроса на программы художественной направленности углубленного уровня. Так же актуальность обусловлена модернизацией дополнительного образования художественной направленности, с целью повышения компетенций, путем введением предпрофессионального обучения в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ориентированного на развитие навыков решения нестандартных задач и изготовление готового продукта (произведения изобразительно, декоративно-прикладного искусства; 3D модели, визуализаций различного уровня, макетирования и т.д.) что способствует пробуждению и развитию у учащихся устойчивого интереса к профессиям связанным с изобразительным искусством. Данные аспекты помогут обучающимся по данной программе раскрыть свой творческий потенциал, и выбрать оптимальное направление в развитии художественных навыков и компетенций. Внедрение программы поможет обучающимся получить художественное образование уровня художественных школ, на территории муниципалитета.

Новизна программы: состоит в ее разноурвневости с применением оптимальных модулей обучения на всех уровнях освоения программы. Для оптимального выбора уровня и модуля программы предусматривается входная диагностика стартовых возможностей участника программы. Разноуровневый принцип помогает освоить программу в индивидуальном темпе, объеме и сложности. В рамках программы предусмотрены различные виды творческой деятельности от простого к сложному, от формирования простейших изобразительных навыков до создания проектов из современных материалов. Программу могут осваивать дети с различным уровнем художественных навыков, достигая положительных результатов на каждом уровне. С учащимися, осваивающими предпрофессиональный уровень проводится работа по исследовательской деятельности, созданию социально-значимых проектов в области дизайна, декоративно-прикладного искусства, компьютерного дизайна и 3D моделирования.

Отличительные особенности программы в ходе разработки программы были проанализированы материалы дополнительных общеобразоваательных общеразвивающих в области изобразительного искусства рекомендованных к реализации Министерством Культуры Российской Федерации разработчиками которой являются: А.Ю.Анохин, И.А.Морозова, С.В.Чумакова, И.Е.Домогацкая, О.И.Кожурина, а так же современных программ в области компьютерной графики, 2D и 3D дизайна, черчения и моделирования окружающей среды, разработанных специалистами центров «Кванториум» и т. д.. Программа сформирована путем объединения лучших практик стартового, базового и предпрофессионального уровня в области изобразительного искусства по средствам оптимизации знаний и умений учащихся в данных областях. Данная программа состоит из 9 модулей, которые реализуются на разных уровнях освоения программы:

№ п/п	**Уровень освоения программы**	**Срок обучения**	**Рисунок**	**Живопись**	**Композиция**	**ДПИ**	**МХК**	**НХК**	**Компьютерная графика**	**3D моделирование**	**Черчение**
1	Стартовый	1 год	+	+	+						
2	Базовый	2 года	+	+	+	+	+	+	+		
3	Предпрофес- сиональный	2 года	+	+	+	+			+	+	+

Данная система позволяет обучающимся по данной программе переходит от одного модуля к другому в зависимости от уровня освоения материала, который определяется путем мониторинга полученных знаний, умений и навыков, по средствам выполнения практических, проверочных и тестовых работ предусмотренных уровнем программы. Специфика деятельности предполагает развитие у учащихся компетенций различного уровня в области изобразительного искусства. Практические занятия связны не только с получением информации, но и с освоением практических навыков различного уровня в области рисунка, живописи, композиции, компьютерной графики, декоративно-прикладного творчества и черчения. Программа ориентирован на освоение и применение широкого комплекса материалов и технических средств, различного уровня и сложности.

Обоснование уровня программы:

Стартовый уровень 1 год – знакомит учащихся с видами и возможностями изобразительного искусства, материалами и способами выполнения простейших работ по рисунку и живописи, учит создавать простейшие композиционные решения из нескольких предметов схожих по форме, цвету, текстуре. Начало обучения на данном уровне не предполагает наличие специальных навыков в области изобразительного искусства. В ходе освоения программы учащийся приобретает первичные навыки, уровень которых выявляется путем итоговых работ по рисунку, живописи и композиции. В соответствии с разработанными критериями оценивания и мониторинга. Пройдя итоговое испытание и набрав необходимый уровень баллов, учащийся имеет возможность перейти на следующий уровень освоения программы. Если учащийся не в должной мере справился с итоговыми работами он имеет возможность пройти модуль повторно, а так же повторно пройти итоговые испытания.

Базовый уровень 2 года – начать обучение на данном уровне возможно путем прохождения вступительных испытаний, которые являются аналогичными итоговым испытаниям стартового уровня. Данная система позволяет выявить начальные навыки учащихся в области изобразительного искусства необходимые для обучения на базовом уровне. Обучение на базовом уровне включает в себя расширенный уровень знаний в области художественной грамотности, на данном уровне осваиваются модули «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции», «Декоративно-прикладное искусство», «Мировая художественная культура», «Народная художественная культура», «Основы компьютерной графики». На данном уровне учащиеся приобретают общие знания в МХК и НХК, учатся различать виды и жанры искусства, навыки изготовления простейших изделий декоративно-прикладного искусства в различных областях, ставят руку, овладевают навыками работы с различными изобразительными средствами, учатся обрабатывать и самостоятельно моделировать простейшие изображения и фактуры в программах графического дизайна. Во время обучения раз в семестр предусмотрено проведение мониторингов различного уровня, путем выполнения творческих работ, тестовых заданий и.т.д.. Уровень считается освоенным после прохождения итоговых испытаний в соответствии с разработанными критериями. По окончании данного уровня учащиеся имеют право получить сертификат об обучении установленного образца.

Предпрофессиональный уровень 2 года - начать обучение на данном уровне возможно путем прохождения вступительных испытаний, которые являются аналогичными итоговым испытаниям базового уровня. Данная система позволяет выявить базовые навыки учащихся в области изобразительного искусства необходимые для обучения на предпрофессиональном уровне. Обучение на предпрофессиональном уровне включает в себя углубленный уровень знаний в области художественной грамотности, на данном уровне осваиваются модули «Основы академического рисунка», «Основы академической живописи», «Основы станковой композиции», «Компьютерной графики», «3D моделирование», «Черчение». На данном уровне учащиеся глубоко погружаются в специфику модулей, осваивают более профессиональные графические и живописные материалы, учатся выстраивать композиционные решения, которые впоследствии реализуют в материале (готовом изделии, рекламном продукте и тд.). Освоение программ 3D моделирования раскрывает потенциал и возможности в реализации своих навыков в анимационных моделях, мультипликации, разработке компьютерных игр и прочего. Базовые знания в области черчения позволяют учащимся компенсировать отсутствие данного предмета в перечне общеобразовательных предметов, второй год обучения черчению позволяет освоит учащимся работу с программами архитектурного дизайна. Во время обучения раз в семестр предусмотрено проведение мониторингов различного уровня, путем выполнения творческих работ, тестовых заданий, участия в конкурсах различных уровней и.т.д.. Уровень считается освоенным после прохождения итоговых испытаний в соответствии с разработанными критериями. Учащиеся создадут портфолио работ. По окончании данного уровня учащиеся имеют право получить свидетельство об обучении установленного образца, которое позволит реализовать свои возможности при поступлении в профильные образовательные учреждения среднего и высшего звена.

Адресат программы:

Программа разработана для детей желающих получить навыки в области изобразительного искусства, развить свой творческий потенциал и приобрести профессиональные компетенции которые помогут реализоваться в бедующей профессии.

Возраст обучающихся: от 9-18 лет

Наполняемость групп: от 6- 12 человек на стартовом и базовом уровнях, от 3-12 человек на предпрофессиональном уровне.

Условия приема:

- стартовый уровень – без испытаний.

- базовый уровень – прохождения вступительных испытаний разработанных в соответствии с образовательными стандартами в области изобразительного искусства, выявляющих стартовые навыки в области рисунка, живописи и композиции. (прил.1)

- предпрофессиональный уровень - прохождения вступительных испытаний разработанных в соответствии с образовательными стандартами в области изобразительного искусства, выявляющих базовые навыки в области рисунка, живописи и композиции. (прил.1).

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 5 лет обучения.

Стартовый уровень:

* модуль «Рисунок» - 1 год обучения - 24 часа;
* модуль «Живопись» - 1 год обучения - 24 часа; на 4 месяца
* модуль «Композиция»- 1 год обучения - 24 часа.

Базовый уровень:

* модуль «Основы рисунка» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Основы живописи» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Основы композиции» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Декоративно прикладное искусство» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Основы компьютерной графики» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Мировая художественная культура» -2 года обучения – 70 часов;
* модуль «Народная художественная культура» -2 года обучения – 70 часов.

Предпрофессиональный уровень:

* модуль «Основы академического рисунка» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Основы академической живописи» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Основы станковой композиции» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Компьютерной графики» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «3D моделирование» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Декоративно прикладное искусство» - 2 года обучения – 140 часов;
* модуль «Черчение» - 2 года обучения – 70 часов.

Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения.

Режим занятий

№ П/П	Уровень программы	Продолжительность одного академического часа	Перерывы между учебными занятиями	Общее количество часов в неделю	Режим занятий
1	Стартовый	40 мин	10 мин	6 часов	3 раза в неделю по 2 ак.ч.
2	Базовый	40 мин	10 мин	12 часов	5 раз в неделю: 2 раза по 3 ч. 3 раза по 2 ч.
3	Предрофессиональный	40 мин	10 мин	13 часов	4 раза в неделю: 3 раза в неделю по 3 ч. 2 раз в неделю по 2 ч.

1. **Цели и задачи программы**
   1. **Цели программы**

Общая цель программы: формирование у обучающихся глубокого художественно-эстетического развития по средствам приобретения личностных и духовных качеств, а так же освоения прикладных навыков изобразительного искусства.

Цель стартового уровня: приобщение обучающихся к основам изобразительного искусства по средствам освоения простейших технических навыков художественных работ.

Цель базового уровня: формирование базовых художественно-эстетических навыков, путем развития личностных, духовных, изобразительных и прикладных способностей обучающихся.

Цель предпрофессионального уровня: освоение предпрофессиональных компетенций в области изобразительных искусств и компьютерной графики, по средствам формирования устойчивых навыков и способностей саморазвития, как нравственно-духовных, так и художественно-творческих.

* 1. **Задачи программы**

Стартовый уровень

Обучающие:

* способствовать овладению базовыми навыками рисунка, живописи и композиции;
* обучить простейшим техникам работы с графическими и живописными материалами;
* привить простейшие технические навыки выполнения художественных работ простым карандашом, цветными карандашами, сухой пастелью, акварелью;
* способствовать самореализации обучающихся в изучении приемов и техник выполнения художественных работ,
* развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению видов изобразительного искусства;
* обучить изображать простейшие предметы в том числе композиции из 2-3х предметов связанных по смыслу, цвету и фактуре;
* обучить созданию простейших композиций на заданную тему;

Развивающие:

* развивать умения и навыки учащихся при работе с простейшими графическими и живописными материалами;
* развивать умения практического применения основ композиции;
* развивать творческие и эстетические способности;
* формировать у учащихся усидчивость, терпение, внимательность, аккуратность;

Воспитательные:

* воспитать чувство уверенности в своих способностях и возможностях их реализации в области изобразительного искусства;
* воспитывать уважение к изобразительному искусству как к элементу общечеловеческой и общенациональной культуры;
* формировать эстетическую культуру по средствам посещения выставок и музеев;
* воспитывать нравственные качества по отношению к окружающему миру: доброжелательность, чувство товарищества
* формировать художественный вкус путем изучения работ художников, скульпторов и т.д.

Базовый уровень:

Обучающие:

* обучить базовым навыкам владения графическими и живописными материалами;
* обучить разнообразным техникам графики и живописи в соответствии с учебным планом;
* обучить основам прикладной и изобразительной композиции;
* ознакомить с историей искусств и мировой художественной культурой;
* ознакомить с теорией и историй декоративно-прикладного творчества народов России;
* научить техническим приемам выполнения декоративно-прикладных работ;
* сформировать устойчивые навыки технических приемов выполнения графических, живописных и декоративно-прикладных работ;
* обучить работе с графическими редакторами;
* формировать : умения создавать графические изображения в векторной и растровой графике, умение создавать художественный образ при помощи компьютерной графики; приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики;
* освоить приемы декоративно-прикладных работ при работа с различными видами материалов (бумагой, картоном, таканью, нитками, деревом, фоамираном, кожей, бисером и т.д.);
* закрепить навыки декоративно-прикладных работ;
* закрепить навыки владения живописными и графическими материалами;
* 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.

Развивающие:

* развить творческие способности учащихся по средствам формирования устойчивых навыков владения техническими приемами изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства;
* развить чувство гармонии, композиционного строя, ритма, пропорции, формы;
* развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках;
* сформировать технический навык владения акварелью, гуашью, акрилом, пастелью, соусом, сепией, сангиной, сухой пастелью, акварельными карандашами;
* развить навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
* развить навык анализа произведения изобразительного искусства;
* развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, ассоциативно-образное мышление;
* развить умения грамотной работать с графическими редакторами;
* сформировать навыки поисковой деятельности от идеи до конечного проекта.

Воспитательные:

* воспитать внимание, аккуратность, целеустремлённость;
* привить навыки работы в группе;
* способствовать доброжелательному отношению в коллективе;
* формировать способность и потребность в создании прекрасного, желание сделать свои работы общественно значимыми;
* воспитать чувство патриотизма путем изучения произведений искусства и декоративно-прикладного творчества совей страны;
* сформировать устойчивый навык поисковой деятельности при изучении дисциплин художественной грамотности;
* способствовать формированию практических навыков применения работы в графических редакторах в обработке изображений различного уровня.

Предпрофессиональный уровень:

Обучающие

Развивающие

Воспитательные

Задачи по модулям

1. ***Живопись***

* 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.

1. ***Рисунок***

* 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.

1. ***Композиция***

* Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
* Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, доступным их возрасту основам изобразительной грамоты, с многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
* Формировать знания истории художественной культуры, способствовать их систематизации и актуализации.
* Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
* Формировать способность и потребность в создании прекрасного, желание сделать свои работы общественно значимыми.
* Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, ассоциативно-образное мышление.
* Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятным местам, на природу.
* Основная задача курса "Композиция" - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невоз¬можен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.
* На примере анализа произведений изобразительного и деко¬ративно-прикладного искусства преподаватель демонстрирует учени¬кам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в ко¬тором первичным является идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоя¬тельной работе средствами изобразительного искусства. Даль¬нейший ход обучения должен идти по линии углубления и рас¬ширения знаний основ композиции в процессе выполнения уча¬щимися упражнений и практических работ.

1. ***Компьютерная графика***

* освоение терминологии предмета «Компьютерная графика»;
* приобретение умений грамотно работать с графическими программами;
* формирование: умения создавать графические изображения в векторной и растровой графике, умения создавать художественный образ при помощи компьютерной графики; приобретение устойчивых умений передавать авторский замысел при помощи компьютерной графики;
* приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотографиями, рисунками, шрифтами, эскизами;
* формирование навыков воплощения идеи в дизайн - проект.

1. ***Мировая художественная культура***

* знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
* знаний основных понятий изобразительного искусства;
* знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
* умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
* умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
* навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
* навыков анализа произведения изобразительного искусства.

1. ***Декоративно-прикладное искусство***

* 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 разных 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
* пробудить интерес к изобразительному и 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 народным традициям;
* воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

1. ***Народная художественная культура***

* 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.

3 Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы по модулям

3.1. Живопись

3.1.1. Основные характеристики программы

Учебный предмет входит: в _обязательную часть, в предметную область _ПО.1 художественное творчество (*наименование)*.

Учебный предмет «__живопись___» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: *в соответствии с ФГТ.*

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; знание разнообразных техник живописи; знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя (колорита); умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях предметно- пространственной и свето-воздушной среды; умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; навыки работы в технике живописи акварелью, гуашью (темперой); навыки работы с разнообразными художественными материалами и инструментами; навыки последовательного выполнения длительной живописной работы.

В области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства, владение понятийным аппаратом;

- умений 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 анализа цветового строя произведений живописи;

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- навыков подготовки работ к экспозиции.

Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;

- умения в работе с натуры опираться на опыт мастеров реалистической живописи;

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники в творческой работе.

Срок реализации учебного предмета «_живопись_» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года.

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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек). Продолжительность уроков - 40 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.

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 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.

Возраст обучающихся: от 10-18 лет

Наполняемость групп: от 6 - 12 человек на базовом уровне, от 3 - 12 человек на предпрофессиональном уровне.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 4 года обучения.

Базовый уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Предпрофессиональный уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения.

Режим занятий

№ П/П	Уровень программы	Продолжительность одного академического часа	Перерывы между учебными занятиями	Общее количество часов в неделю	Режим занятий
1	Базовый	40 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа
1	Предпрофессиональный	45 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа

* + 1. **Цели и задачи программы**

Цель:

сформировать способность создавать живописные работы на предпрофессиональном уровне, позволяющем обучающимся продолжать художественное образование в образовательных учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

Обучающие*:* в соответствии с ФГТ

* формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Развивающие: в соответствии с ФГТ

* выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 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.
* способности художественного творческого выражения и мышления, обеспечивающие отбор главного, наиболее существенного и характерного в явлениях действительности, конкретизацию и обобщение художественного образа, создание оригинальной композиции; на основе зрительной памяти создавать яркие зрительные образы в сознании и трансформировать их в художественный образ; эстетического отношения к воспринимаемому и изображаемому явлению; моторики руки, обеспечивающие быстрое и точное усвоение новых технических приемов в живописи.

Воспитательные: в соответствии с ФГТ

* формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.
* воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности
* выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;
* формирование основ духовной и нравственной культуры ребенка;
* приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
* формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками;
* воспитание самостоятельности, инициативности, творческого отношения к миру
* создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

3.1.3.Содержание учебного предмета «Живопись».

* 1. **Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Живопись»:**

	Срок обучения – 4года
Максимальная учебная нагрузка	368
Количество часов на аудиторные занятия	280
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	88

Учебный план

Учебный план Базовый уровень 1 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1 Характеристика цвета.					
1	Характеристика цвета. Знакомство с материалами.	2	1	1	Устный опрос
2	Характеристика цвета. Выкраска палитры.	2	0,5	1,5	Наблюдение
3	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	2	0,5	1,5	Наблюдение, устный опрос
Раздел 2 Основы цветоведения.					
4	Приемы работы с акварелью	17	3	14	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
5	Нюанс	4	1	3	Устный опрос, наблюдение
6	Световой контраст (ахроматический контраст)	5	1	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
7	Цветовая гармония. Полярная гармония.	3	1	2	Устный опрос, наблюдение
8	Трехцветная и многоцветная гармония	3	1	2	Устный опрос, наблюдение
9	Гармоничные сочетания.	4	1	3	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
Раздел 3 цветовые гармонии					
10	Гармония по общему цветовому тону	9	3	12	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
11	Цветовой контраст (хроматический) Цветовой контраст (хроматический)	14	5	9	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
12	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	7	1	6	Устный опрос, наблюдение
13	Гармония сближенных цветов.	12	3	8	Устный опрос, наблюдение
Раздел 4 Фигура человека.					
14	Эскизные зарисовки с натуры.	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
15	Композиция с двумя фигурами.	4	0,5	3,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
	Всего по программе	70			

Учебный план Базовый уровень 2 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1 Гармония по цветовому тону					
1	Гармония по общему цветовому тону (ненасыщенные цвета)	4	1	3	Устный опрос, наблюдение
2	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	5	1	4	наблюдение, просмотр работ.
3	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	2	0,5	1,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
4	Гармония по насыщенности	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
5	Контрастная гармония	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
6	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	6	2	4	Устный опрос, наблюдение
7	Гармония по светлоте и насыщенности	5	1	4	Устный опрос, наблюдение
8	Фигура человека	4	1	3	наблюдение, просмотр работ
9	Гармония по общему цветовому тону	8	3	5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
10	Гармония по насыщенности и светлоте	8	2	6	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
11	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	12	4	8	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
12	Гармония по насыщенности	11	2	9	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
13	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	11	2	9	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

Предпрофессиональный уровень (2 года обучения 70 часов в год/ 140 часов за 2 года)

Учебный план Предпрофессиональный уровень 3 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: Контрастная гармония					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	8	0,5	7,5	Устный опрос, наблюдение
2	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	14	0,5	13,5	Устный опрос, наблюдение
3	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	14	1	13	Устный опрос, наблюдение
4	Фигура человека в контрастном цветовой гармонии.	5	1	4	Устный опрос, наблюдение
5	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	13	0,5	12,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
Раздел 2: Гармонии по общему цветовому фону (по светлоте)					
6	Гармония по общему цветовому тону (свет)	12	3	9	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
7	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	15	4	11	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
8	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	15	3	12	Наблюдение, просмотр работ
9	Гармония по светлоте	12	4	8	,Наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

Учебный план Предпрофессиональный уровень 4 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: Контрастная гармония(на насыщенных цветах)					
1	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	8	1	7	Устный опрос, наблюдение
2	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	11	3	8	Устный опрос, наблюдение
3	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	11	2	9	Устный опрос, наблюдение
4	Гармония по общему цветовому тону	8	2	6	Устный опрос, наблюдение
Раздел 2: нюансная гармония цветов					
5	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	11	3	8	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
6	Гармония по насыщенности и светлоте	17	5	12	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
7	Нюансная гармония	18	4	14	Наблюдение, просмотр работ
8	Фигура человека	8	2	6	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

* 1. **Содержание учебного плана**

Первый год обучения

Тема 1. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

Тема 2. Характеристика цвета. 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. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

Тема 3. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: смешение красок с черным цветом. Тема «Ненастье».

Тема 4. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

Тема5. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Этюд с палитрой художника. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.)

Тема 6. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. **О**тработка основных приемов. Копирование лоскутков тканей. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри».

Тема 7. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.

Тема 8. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль.

Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом фоне.

Тема 9. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-­фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу.

Тема 10. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

Тема 11. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Тема 12. Гармония по общему цветовому тону. 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 холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Тема 13. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Тема14. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Тема 15. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

Тема 16. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

Тема 17. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тема 18. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Второй год обучения

Тема 1. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений
работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с
плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.
Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов.
Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на
нейтральном фоне.

Тем 2. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие
представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы
предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

Тема 3. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

Тема 4. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

Тема 5. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

Тема 6. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

Тема 7. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата A3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

Тема 8. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Тема 9. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

Тема 10. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая
цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на
предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины
пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без
складок при боковом освещении (с предварительным эскизом).
Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3.
Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

Тема 11. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом
нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на
светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата A3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями.

Тема 12. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону.

Тема 13. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

Тема 14. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

Третий год обучения

Тема 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

Тема 2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тема 3. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

Тема 4. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

Тема 5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использование акварели, бумаги формата A3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

Тема 6. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

Тема 7. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. Натюрморт с
крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Тема 8. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

Тема 9. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

Четвертый год обучения

Тема 1. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование акварели, бумаги формата A3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

Тема 2. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). 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 (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и зарубежных художников

Тема 3. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

Тема 4. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

Тема 5. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественный и зарубежных художников с подобной композицией.

Тема 6. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение.
Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых
пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и
различных по форме. Использование акварели, бумаги формата А2.
Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

Тема 7. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение
длительной постановки. Поиск интересного живописно-пластического
решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели
(многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

Тема 8. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. **Э**тюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата A3. Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

3.5. Ожидаемые результаты

3.5.1 Основные ожидаемые результаты.

Федеральные государственные требования устанавливают следующие требования к результатам обучающихся, освоившим ДПОП «Живопись».

В области художественного творчества:

- навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

- умениями самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла:

1)навыками анализа цветового строя

2)произведения живописи

Личностные результаты:

- формирование основ гражданской идентичности;

- воспитание и развитие у обучающихся качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями и с музыкальным искусством;

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

- формирование учебно-познавательной мотивации как основы готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

Личностные результаты на базовом уровне:

- выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями;

- приобретение навыков творческой деятельности;

- формирование умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области музыкального искусства.

Личностные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;

- формирование понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной деятельности;

- формирование умения давать объективную оценку своему труду.

Метапредметные результаты:

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять в учебной, познавательной и социальной практике;

- умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;

-умение строить индивидуальную образовательную траекторию;

- приобретение общехудожественных и теоретических знаний на основе взаимодействия различных видов искусств;

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на базовом этапе:

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с подготовительными материалами, умение работать в позиции «взрослого»);

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);

- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать самостоятельную работу;

- освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия обучающегося в поиске решения учебных задач;

- умение выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике;

- освоение способов работы с информационными материалами, излагающими разные позиции по вопросам той или иной области искусства

Предметные результаты:

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и практическому применению;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

Предметные результаты на базовом этапе:

- формирование интереса к живописи и различным видам искусства;

- приобретение знаний о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

- умений передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа.

Предметные результаты на предпрофессиональном этапе:

- приобретение знаний основных произведений изобразительного искусства;

- умений узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;

- приобретение навыков восприятия современного искусства.

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и вне учебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). Условием достижения результатов образования является построение ДПОП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов их деятельности. Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно путем создания фондов оценочных средств через использование разработанных предметных контрольно-измерительных мероприятий и материалов (публичные выставки, экзамены, самостоятельная работа учащихся, консультации, контрольные уроки, зачеты, экзамены, практические мелкогрупповые занятия).

Кроме того, предполагается формирование у обучающихся следующих общих ключевых компетентностей:

Решение творческих задач - способность обучающегося видеть, ставить и находить пути их решения:

- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;

- оценивать результат своей деятельности на основе заданных критериев;

- видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации преподавателей и сверстников, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.

Информационная компетентность - способность решать творческие задачи с применением массовых информационно-коммуникативных технологий:

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения информации;

- обращаться к поисковым системам интернета, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи, отсеивать лишние данные;

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних источниках, выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт.

Коммуникативная компетентность - способность ставить и решать определенные типы задач социального, организационного взаимодействия, определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия с преподавателями, сверстниками и аудиторией, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения':

- способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества;

- умение привлекать других людей к совместной постановке целей и их достижению;

- умение понимать и принимать другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей;

- умение оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни;

- умение осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них;

- умение оценивать степень достижения промежуточных и конечных результатов;

- умение находить пути разрешения конфликтов, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса.***Учебная компетентность*** - способность обучающихся самостоятельно инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию и создавать условия для ее реализации:

- определение последовательности учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной обучающимся траектории;

– умение оценивать свои ресурсы в достижении этих целей;

– умение анализировать свою образовательную деятельность и делать продуктивные выводы.

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена преподавателем самостоятельно в ходе оценки результатов различных видов деятельности обучающегося (путем дискуссий, бесед, тестовых заданий и др.).

4 Комплекс организационно-педагогических условий

4.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год

№ п/п	**Основные характеристики образовательного процесса**	**1 год обучения**	**2 год обучения**	**3 год обучения**	**4 год обучения**
1	Количество учебных недель	33	34	34	34
2	Количество учебных дней	33	34	34	34
3	Количество часов в неделю	2	2	2	2
4	Количество часов в год	66	68	68	68
5	Недель в первом полугодии	16	16	16	16
6	Недель во втором полугодии	17	18	18	18
7	Начало занятий	16.09.2022	01.09.2022	06.09.2022	05.09.2022
8	Выходные дни	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023
9	Окончание учебного года	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023

4.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

№ п/п	**Наименование оборудования, инструментов, материалов**					**Количество на группу от 6 человек**	**Количество на группу до 12 человек**
1	Учебные и методические пособия					1	1
2	Специально оборудованные аудитории с достаточным дневным и искусственным освещением, оборудованные стенными шкафами, стеллажами, полками.					3	3
3	Специальная мебель и орг. Средства						
1		мольберты разных типов			6	12
2		подиумы разных форм и высот			2	4
3		подставки для натюрмортов			1	2
4	Фонд гипсовых скульптур						
1				геометрические тела	6	6
2				капители разных ордеров	2	2
3				слепки античных оригиналов скульптур	6	6
4				гипсовые скульптуры черепов и обрубовочных голов	4	8
5	Натюрмортный фонд для живописи						
1			предметы быта простых и сложных форм различного тона, фактуры, изготовленные из разных материалов		10	20
2			драпировки различного тона, плотности и фактуры, локальные и с простым орнаментом.		10	20
3			музыкальные инструменты,		4	4
4			муляжи фруктов, овощей, искусственные цветы.		10	20
6	Материалы и инструменты для практической работы обучающихся						
1	бумага				200	400
2	скотч бумажный				6	12
3	различные кисти (набор)				6	12
4	акварель				6	12
5	гуашь				6	12
6	палитры				6	12

4.3. Формы аттестации/контроля оценочные материалы

	Планируемые результаты	Критерии оценивания	Виды контроля/ промежуточной аттестации	Диагностический инструментарий (формы, методы диагностики)
Личностные результаты	знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств	«5»-Знает, «4»-знает частично, «3» допускает грубые ошибки «2»-не знает	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
знать художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности	«5»-Знает, «4»-знает частично, «3» допускает грубые ошибки «2»-не знает	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды	«5»-Передает цветовые отношения, «4»-передает с некоторыми ошибками, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не передает.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах	«5»-Раскрывает в полной мере, «4»- раскрывает не достаточно, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не раскрывает.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
уметь последовательно вести живописную работу	«5»-Ведет живописную роботу последовательно, «4»-пропускает некоторые этапы, «3»- не ведет последовательной работы. «2» не выполняет работу в полном объёме.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Метапредметные результаты	компоновать изображение в листе;	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать основные пропорции и силуэт простых предметов	«5»- передает основные пропорции, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не передает пропорции предметов.	просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей	«5»- передает материальность в достаточной степени, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не передает материальность предметов	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать группу взаимосвязанных предметов	«5»- компонует группу предметов без ошибочно, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- предметы не помещены в предел листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.	«5»- передает материальность, «4»- передает материальность не всех предметов, «3»- передает материальность с грубыми ошибками, «2»- не передает материальность.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать пропорции и объем простых предметов	«5»- передает пропорции и объёмы, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает пропорции и объемы.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать сложные натюрморты	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать световоздушную среду и особенности освещения	«5»- передает световоздушную среду, «4»- передает световоздушную среду не всех предметов, «3»- передает световоздушную среду с грубыми ошибками, «2»- не передает световоздушную среду.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать объекты в интерьере	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать пропорции предметов в пространстве, плановость	«5»- передает пропорции и объёмы, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает пропорции и объемы.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	
Предметные результаты	передавать локальный цвет	«5»- передает локальные цвет, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону	«5»- передает локальные цвет, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать оттенки локального цвета	«5»- передает локальные цвет, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать цветовые и тональные отношения между предметами	«5»- передает локальные цвет, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
строить цветовые гармонии	«5»- выстраивает цветовые гармонии «4»- выстраевает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать нюансы светотеневых отношений	«5»- передает нюансы цветовых отношений, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.

5. Методические материалы

:

№ п/п	Название раздела, темы	Материально-техническое оснащение, дидактико-методические материалы	Формы, методы, приемы обучения. Педагогические технологии	Формы учебного занятия
1	Характеристика цвета.	Таблицы выкраски цветовой палитры; Таблица «Цветовой круг иттена»	Наблюдение; Практические упражнения;	Практическая; самостоятельная; аудиторная
2	Основы цветоведения.	Таблица «Цветовой круг Иттена»	Устный опрос; наблюдение;	Практическая; самостоятельная; аудиторная
3	Цветовые гармонии	Демонстрационные таблицы «холодные и теплые цвета»	Устный опрос;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
4	Фигура человека	Костюмы для тематической постановки; Таблицы «пропорции фигуры человека».	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
5	Гармония по цветовому тону	Таблицы «цветовых тонов»; демонстрационные примеры.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
6	Контрастная гармония	Демонстрационные таблицы «контрастная гармония»; дидактические демонстрационные наглядные примеры.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; самостоятельная
7	Гармонии по общему цветовому фону (по светлоте)	Постановочный натюрморт; демонстрационные таблицы «светлота цветов».	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
8	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	Таблицы «насыщенные цвета»; демонстрационные примеры.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта	Практическая; аудиторная самостоятельная
9	Нюансная гармония цветов	Демонстрационные таблицы «Нюансная гармония цветов»; дидактические демонстрационные наглядные примеры.	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная самостоятельная

6. Список 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.

* 1. **Рисунок**

3.2.1. Основные характеристики программы

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область «Художественное творчество».

Приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ; знание свойств графических материалов, их возможностей и эстетических качеств; знание разнообразных техник графики; знание художественных и эстетических свойств графики, умение видеть и передавать тональные отношения в условиях предметно-пространственной и свето-воздушной среды; умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; навыки работы в технике карандашной графики, техники графики мягкими материалами (уголь, соус, сангина, пастель); навыки работы с разнообразными художественными материалами и инструментами; навыки последовательного выполнения длительной графической работы.

Учебный предмет «Рисунок» направлен на 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 в выполнении линейного и живописного рисунка;

- навыки передачи фактуры и материала предмета;

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени

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.

Возраст обучающихся: от 10-18 лет

Наполняемость групп: от 6 - 12 человек на базовом уровне, от 3 - 12 человек на предпрофессиональном уровне.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 4 года обучения.

Базовый уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Предпрофессиональный уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения.

Режим занятий

№ П/П	Уровень программы	Продолжительность одного академического часа	Перерывы между учебными занятиями	Общее количество часов в неделю	Режим занятий
1	Базовый	40 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа
1	Предпрофессиональный	45 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа

1. **Цели и задачи программы**
   1. **Цель и задачи учебного предмета «Рисунок».**

Цель:

Вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками овладения основами рисунка, являющегося ведущей дисциплиной в области изобразительного искусства.

Задачи:

Обучающие:

обучение учащихся видению, пониманию и умению изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа;

* дать учащимся на уроках рисунка основные понятия: «пропорция», «симметрия», «линейная, воздушная перспектива», «светотень»;
* научить учащихся основным правилам использования приемов линейной и воздушной перспективы;
* научить учащихся навыкам владения линией, штрихом, пятном;
* научить учащихся передавать объем предметов с помощью светотеневых отношений;
* дать учащимся основные знания техник и материалов рисунка, понимание их специфических особенностей;
* научить учащихся передавать фактуру и материальность предметов;
* научить учащихся грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
* научить учащихся последовательно вести длительную работу по рисунку.

Развивающие:

развитие у учащихся эмоционального восприятия, художественного воображения, обеспечивающих реализацию их творческих способностей и становление личности;

* развитие у учащихся зрительных восприятий, целостного видения натуры;
* выработка глазомера и двигательных навыков руки, умения анализировать;
* развитие умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
* развитие умения словесно выражать свои мысли при анализе учебных работ (своих и других учащихся) и художественных произведений, логически мыслить, применять специальные термины и понятия;
* развитие у учащихся познавательного интереса в области изобразительного искусства.

Воспитательные:

воспитание 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 учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
* воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности;
* формирование у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля своей учебной деятельности, умению давать объективную оценку своему труду;
* формирование 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.

1. **Содержание учебного предмета «Живопись».**
   1. **Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Живопись»:**

	Срок обучения – 4года
Максимальная учебная нагрузка	368
Количество часов на аудиторные занятия	280
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	88

* 1. **Учебный план**

Учебный план Базовый уровень 1 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1 Графические изобразительные средства рисунка					
1	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	2	1	1	Устный опрос
2	Графические изобразительные средства рисунка. Упражнения.	2	0,5	1,5	Наблюдение
3	Рисунок плоских геометрических фигур и предметов во фронтальном положении (без перспективных изменений). Рисунок орнаментов с использованием геометрических элементов.	2	0,5	1,5	Наблюдение, устный опрос
Раздел 2 Пропорции. Силуэт.					
4	Рисунок предметов быта, выразительных по силуэту (с чётким членением формы) без объёма. Пропорции. Силуэт.	22	4	18	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
5	Зарисовка чучела птицы (силуэтное изображение). Изображение сложной формы простыми геометрическими фигурами.	10	1	9	Устный опрос, наблюдение
6	Зарисовки фигуры человека (знакомство с пропорциями).	4	1	3	наблюдение, просмотр работ.
Раздел 3 Перспектива.					
7	Перспектива. Светотень. Условные средства изображения пространства и объемности формы.	3	1	2	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
8	Зарисовки квадрата, круга в перспективе (с одной точкой схода, двумя точками схода)	5	1	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ.
9	Рис. конуса (линейно-конструктивный рисунок).	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
10	Рис. конуса (градации светотени условно). Отмывка.	6	1	5	Устный опрос, наблюдение
11	Светотеневая зарисовка простых по форме (белоокрашеных) предметов с условной градацией света и тени.	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
	Рис. шара (линейно-конструктивный рисунок).	5	1	4	наблюдение, просмотр работ
	Рисунок шара (градации светотени условно). Отмывка.	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
	Тональная зарисовка чучела животного (чучела крупной птицы или мягкой игрушки). Живописный рисунок.	6	1	5	Устный опрос, наблюдение, выполнение упражнений.
	Рис. по воображению (эскиз модели игрушки из геометрических тел вращения).	5	0,5	4,5	наблюдение, просмотр работ
	Рисование с натуры небольших постановок-композиций с условным решением светотени	5	1	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне (условная светотень). Итоговая работа.	5	0,5	4,5	Тестовая работа, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

Учебный план Базовый уровень 2 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1 Линейный рисунок					
1	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. Вариант: зарисовки мелких объектов природы	4	1	3	Устный опрос, наблюдение
2	Законы перспективы и светотени в рисунке.	2	1	1	наблюдение, просмотр работ.
3	Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).	5	0,5	4,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
4	Линейный рисунок простых бытовых предметов – тел вращения.	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
5	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти.	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение
6	Рисунок гипсового куба	6	2	4	Устный опрос, наблюдение
7	Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти.	5	1	4	Устный опрос, наблюдение
8	Рисунок постановки из предметов быта.	4	1	3	наблюдение, просмотр работ
9	Наброски фигуры человека	8	3	5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
10	Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта призматической и цилиндрической формы.	7	1	6	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
11	Беседа: «Рисование гипсового рельефа».	1	0,5	0,5	Устный опрос
12	Рисунок вертикально висящей драпировки со складками.	11	3	8	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
13	Конструктивный рисунок гипсового орнамента.	1	0,5	0,5	Устный опрос
14	Светотеневой рисунок гипсового орнамента простой формы.	3	0,5	2,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
15	Беседа: «Виды складок и принцип формообразования складок ткани».	1	0,5	0,5	Устный опрос
16	Зарисовка группы предметов, подобранных по теме. Вариант: наброски фигуры в движении.	8	1	7	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
17	Рисование предметов различной окраски и фактуры.	6	1	5	
18	Рисунок натюрморта из предметов простой формы разных по тону и материалу.	5	0,5	4,5	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

Предпрофессиональный уровень (2 года обучения 70 часов в год/ 140 часов за 2 года)

Учебный план Предпрофессиональный уровень 3 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: Конструктивный рисунок предметов сложной комбинированной формы.					
1	Тематический натюрморт «Осенний».	8	0,5	7,5	Устный опрос, наблюдение
2	Натюрморт из гипсовых геометрических тел.	14	0,5	13,5	Устный опрос, наблюдение
3	Конструктивный рисунок предметов сложной комбинированной формы.	14	1	13	Устный опрос, наблюдение
4	Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти	5	2	3	Устный опрос, наблюдение
5	Тональный рисунок натюрморта из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся.	13	0,5	12,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
Раздел 2: Натюрморт из крупных предметов быта					
6	Тематический натюрморт «Искусство» («Спорт»)	12	3	9	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
7	Натюрморт с чучелом птицы (мягкий материал).	15	4	11	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
8	Натюрморт из крупных предметов быта ниже уровня глаз учащихся (на полу).	15	3	12	Наблюдение, просмотр работ
9	Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.	12	4	8	Наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

Учебный план Предпрофессиональный уровень 4 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: Тональный длительный рисунок					
1	Зарисовки фигуры человека в движении	8	1	7	Устный опрос, наблюдение
2	Тональный длительный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел, включая лежащий цилиндр.	11	3	8	Устный опрос, наблюдение
3	Рисунок гипсового слепка капители.	11	2	9	Устный опрос, наблюдение
4	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.	8	2	6	Устный опрос, наблюдение
Раздел 2: Рисунок интерьера					
5	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.	6	2	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
6	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении.	10	3	7	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
7	Наброски по памяти (или по представлению) отдельных предметов в различных ракурсах.	3	0,5	2,5	Наблюдение, просмотр работ
8	Тональный длительный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел, включая шар, драпировки со складками.	14	2	12	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
9	Рисунок интерьера	9	1	8	Наблюдение, просмотр работ
10	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	5	1	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
11	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	7	1	6	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

* 1. **Содержание учебного плана**

Первый год обучения

Тема 1. 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».

Тема 2. Графические изобразительные средства. Упражнения. 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. (Вариант упражнения: 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 деление 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.

Тема 3. 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.

Тема 4. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт.

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Рисунок предметов с незначительным объёмом, расположенных на уровне глаз. 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.

Тема 5. Зарисовка чучела птицы.

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А4. Материал - графитный карандаш, тушь, кисть. Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

Тема 6. Зарисовки фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии.Линейный рисунок**.** Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Формат А4. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Тема 7. Беседа: изображение объёма предметов и пространства. **Перспектива. Светотень.**

Условные средства изображения пространства и объемности формы.**.**

Знакомство с наглядной перспективой (линейной, воздушной) и правилами передачи объема предмета на плоскости.

Тема 8. Зарисовки квадрата, круга в перспективе (с одной точкой схода, двумя точками схода).

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

Тема 9. **Рисунок конуса (линейно-конструктивный).**

Линейно-конструктивный рисунок конуса. Освоение законов перспективы и правил построения объемных тел на примере каркасного изображения тела вращения. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Тема 10. Рисунок конуса (тоновой) с условной градацией светотени.

Создание объёмного изображения конуса с условной градацией светотени. Применение техники «отмывка». Формат А4. Материал - графитный карандаш, кисть, тушь или акварель..

Самостоятельная работа: объёмное изображение простых предметов.

Тема 11. Рисунок цилиндра (линейно-конструктивный).

Линейно-конструктивный рисунок цилиндра. Освоение законов перспективы и правил построения объемных тел на примере каркасного изображения тела вращения. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Тема 12. Рисунок цилиндра (тоновой) с условной градацией светотени.

Создание объёмного изображения цилиндра с условной градацией светотени. Применение техники «отмывка». Формат А4. Материал - графитный карандаш, кисть, тушь или акварель.

Самостоятельная работа: объёмное изображение простых предметов.

Тема 13. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов с условной градацией света и тени.

Знакомство с понятием «светотень». Передача объемной формы при помощи светотени. Тональная зарисовка отдельных (белоокрашеных) предметов быта. Светотеневая прокладка тона по теням с условной градацией светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов или фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона) с натуры и по памяти.

Тема 14. **Рисунок шара (линейно-конструктивный).**

Линейно-конструктивный рисунок шара. Освоение законов перспективы и правил построения на примере каркасного изображения тела вращения. Формат А4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки овощей и фруктов.

Тема 15. Рисунок шара (тоновой) с условной градацией светотени.

Создание объёмного изображения цилиндра с условной градацией светотени. Применение техники «отмывка». Формат А4. Материал - графитный карандаш, кисть, тушь или акварель..

Самостоятельная работа: тональные зарисовки овощей фруктов.

Тема 16. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал).

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животногоили мягкой игрушки. 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.

Тема 17. Рисунок по воображению.

Выполнение эскизов модели воображаемой игрушки из тел вращения (игровой момент - моделирование). Использование знаний изображения тел вращения для создания игрушки.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Тема 18. **Рисование небольших постановок-композиций.**

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме на светлом и темном фонах. 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.

Тема 19. 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.

Второй год обучения

Тема 1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.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.

Тема 2. Беседа: законы перспективы и светотеневого изображения.

Повторение законов перспективы и светотеневого изображения. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Градации светотени в условиях освещения и окружающего пространства (фона, предметной плоскости).

Тема 3. 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.

Тема 4. Линейный рисунок простых бытовых предметов - тел вращения.

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.

Тема 5. 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.

Тема 6. 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.

Тема 7. 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: Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. зарисовки мелких предметов геометрической формы.

Тема 8. Рисунок постановки из предметов быта

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: Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. зарисовки мелких предметов геометрической формы.

Тема 9. Наброски фигуры человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Линейный рисунок.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.

Тема10. Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта 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.

Тема 11. Беседа: «Рисование гипсового рельефа».

Тема 12. Конструктивный рисунок гипсового орнамента.

Аналитический рисунок 2-х несложных орнаментов. (Вариант: один орнамент с разных точек зрения). Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента.

Последовательность ведения рисунка. Формат А3.

Тема 13. Светотеневой рисунок гипсового орнамента.

Рисование гипсового орнамента, расположенного выше уровня глаз на нейтральном фоне с искусственным освещением. Передача формы и тональных отношений с помощью светотени. Формат А3.

Тема 14. Беседа «Виды и принципы формообразования складок ткани».

Тема 15. Рисунок вертикально висящей драпировки со складками.

Светотеневой рисунок складок на однотонной ткани с искусственным освещением. Конструктивно – геометрический анализ формы складок и внимательный светотеневой их разбор. Формат А3.

Тема 16. Зарисовка группы предметов, подобранных по теме.

Светотеневой рисунок складок на однотонной ткани с искусственным освещением. Конструктивно – геометрический анализ формы складок и внимательный светотеневой их разбор. Формат А3.

Тема 17. Беседа: «**Рисование предметов различной окраски и фактуры».**

Тема 18. Рисунок **натюрморта из предметов простой формы разных по тону и материалу.**

Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат A3. Материал -графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.).

Третий год обучения

Тема 1. 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.

Тема 2. 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.

Тема 3. Конструктивный рисунок предметов сложной 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.

Тема 4. 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.

Тема 5. Тональный рисунок натюрморта 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.

Тема 6. Тематический натюрморт «Искусство» («Спортивный»).

Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов, соответствующих теме постановки.

Тема 7. Натюрморт с чучелом птицы.

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.

Тема 8. 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.

**Тема 9. 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.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки фигуры человека в движении.

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

Тема 2. Тональный длительный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел, включая лежащий цилиндр.

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. Особенности построения перспективы лежащего цилиндра. Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Тема 3. Рисунок гипсового слепка капители.

Выполнение рисунка слепка дорической капители (объёмной), расположенной выше уровня глаз. Конструктивный анализ с введением легкого тона.

Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал -графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов, находящихся выше уровня глаз.

Тема 4. 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.

Тема 5. 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.

Тема 6. 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 предыдущих заданий на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат A3. Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

Тема 7. Наброски по памяти или по представлению 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 A4. Материал - графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Тема 8. Тональный длительный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел, включая шар, 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. 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. Внимательное выявление объема шара с точной передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение верхнее, контрастное. Формат A-3, Материал - графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

Тема 9. Рисунок интерьера.

Зарисовки интерьера школы в двух вариантах: с одной точкой схода во фронтальной перспективе и с двумя точками схода угловой перспективы. Правильная передача пропорций, линейной, воздушной перспективы. Формат А-3. Карандаш.

Тема 10. 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 A2, A3. Материал - графитный карандаш.
Самостоятельная работа: рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.)

**Тема 11. 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 A2. Материал - графитный карандаш.

3.5. Ожидаемые результаты

3.5.1 Основные ожидаемые результаты.

Федеральные государственные требования устанавливают следующие требования к результатам обучающихся, освоившим ДПОП «Рисунок».

В области художественного творчества:

- навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

- умениями самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла:

1)навыками анализа структуры предметов

2)произведения графики

Личностные результаты:

- формирование основ гражданской идентичности;

- воспитание и развитие у обучающихся качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями и с музыкальным искусством;

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

- формирование учебно-познавательной мотивации как основы готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

Личностные результаты на базовом уровне:

- выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями;

- приобретение навыков творческой деятельности;

- формирование умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области музыкального искусства.

Личностные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;

- формирование понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной деятельности;

- формирование умения давать объективную оценку своему труду.

Метапредметные результаты:

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять в учебной, познавательной и социальной практике;

- умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;

-умение строить индивидуальную образовательную траекторию;

- приобретение общехудожественных и теоретических знаний на основе взаимодействия различных видов искусств;

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на базовом этапе:

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с подготовительными материалами, умение работать в позиции «взрослого»);

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);

- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать самостоятельную работу;

- освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия обучающегося в поиске решения учебных задач;

- умение выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике;

- освоение способов работы с информационными материалами, излагающими разные позиции по вопросам той или иной области искусства

Предметные результаты:

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств;

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической;

Предметные результаты на базовом этапе:

- формирование интереса к графике и различным видам искусства;

- приобретение знаний о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

- умений передавать настроение, состояние в колористическом решении натюрморта.

Предметные результаты на предпрофессиональном этапе:

- различать и характеризовать виды портрета;

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

- использовать графические материалы в работе над натюрмортом;

- использовать образные возможности освещения в портрете;

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

-приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом.

Результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Личностные УУД:

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.

Познавательные УУД:

-самостоятельно выделять и формулировать познавательной цели;

-находить необходимую информацию; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств при выполнении заданий педагога.

Регулятивные УУД:

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

-владеть основами самооценки.

Коммуникативные УУД:

-работать в коллективе;

-определять способы учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками;

-уметь грамотно формулировать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

-уметь вести диалог.

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и вне учебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). Условием достижения результатов образования является построение ДПОП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов их деятельности. Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно путем создания фондов оценочных средств через использование разработанных предметных контрольно-измерительных мероприятий и материалов (публичные выставки, экзамены, самостоятельная работа учащихся, консультации, контрольные уроки, зачеты, экзамены, практические мелкогрупповые занятия).

4 Комплекс организационно-педагогических условий

4.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год

№ п/п	**Основные характеристики образовательного процесса**	**1 год обучения**	**2 год обучения**	**3 год обучения**	**4 год обучения**
1	Количество учебных недель	33	34	34	34
2	Количество учебных дней	33	34	34	34
3	Количество часов в неделю	2	2	2	2
4	Количество часов в год	66	68	68	68
5	Недель в первом полугодии	16	16	16	16
6	Недель во втором полугодии	17	18	18	18
7	Начало занятий	12.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022
8	Выходные дни	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023
9	Окончание учебного года	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023

4.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

№ п/п	**Наименование оборудования, инструментов, материалов**					**Количество на группу от 6 человек**	**Количество на группу до 12 человек**
1	Учебные и методические пособия					1	1
2	Специально оборудованные аудитории с достаточным дневным и искусственным освещением, оборудованные стенными шкафами, стеллажами, полками.					3	3
3	Специальная мебель и орг. Средства						
1		мольберты разных типов			6	12
2		подиумы разных форм и высот			2	4
3		подставки для натюрмортов			1	2
4	Фонд гипсовых скульптур						
1				геометрические тела	6	6
2				капители разных ордеров	2	2
3				слепки античных оригиналов скульптур	6	6
4				гипсовые скульптуры черепов и обрубовочных голов	4	8
5	Натюрмортный фонд для графики						
1			предметы быта простых и сложных форм различного тона, фактуры, изготовленные из разных материалов		10	20
2			драпировки различного тона, плотности и фактуры, локальные и с простым орнаментом.		10	20
3			музыкальные инструменты,		4	4
4			муляжи фруктов, овощей, искусственные цветы.		10	20
6	Материалы и инструменты для практической работы обучающихся						
1	бумага				200	400
2	скотч бумажный				6	12
3	Графитные карандаши (набор)				6	12
4	Уголь, соус, сангина (набор)				6	12
5	Пастель(набор)				6	12
6	Ластики (разной твердости, кляча)				6	12

4.3. Формы аттестации/контроля оценочные материалы

	Планируемые результаты	Критерии оценивания	Виды контроля/ промежуточной аттестации	Диагностический инструментарий (формы, методы диагностики)
Личностные результаты	знать свойства графических материалов, их возможностей и эстетических качеств	«5»-Знает, «4»-знает частично, «3» допускает грубые ошибки «2»-не знает	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
знать художественные и эстетические свойства графики, основные закономерности	«5»-Знает, «4»-знает частично, «3» допускает грубые ошибки «2»-не знает	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
видеть и передавать тональные отношения в условиях пространственно-воздушной среды	«5»-Передает цветовые отношения, «4»-передает с некоторыми ошибками, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не передает.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
раскрывать образное и конструктивно-пластическое решение в творческих работах	«5»-Раскрывает в полной мере, «4»- раскрывает не достаточно, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не раскрывает.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
уметь последовательно вести графическую работу	«5»-Ведет живописную роботу последовательно, «4»-пропускает некоторые этапы, «3»- не ведет последовательной работы. «2» не выполняет работу в полном объёме.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Метапредметные результаты	компоновать изображение в листе;	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать основные пропорции и силуэт простых предметов	«5»- передает основные пропорции, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не передает пропорции предметов.	просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей	«5»- передает материальность в достаточной степени, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не передает материальность предметов	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать группу взаимосвязанных предметов	«5»- компонует группу предметов без ошибочно, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- предметы не помещены в предел листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.	«5»- передает материальность, «4»- передает материальность не всех предметов, «3»- передает материальность с грубыми ошибками, «2»- не передает материальность.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать пропорции и объем простых предметов	«5»- передает пропорции и объёмы, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает пропорции и объемы.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать сложные натюрморты	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать световоздушную среду и особенности освещения	«5»- передает световоздушную среду, «4»- передает световоздушную среду не всех предметов, «3»- передает световоздушную среду с грубыми ошибками, «2»- не передает световоздушную среду.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
компоновать объекты в интерьере	«5»-Компонует, «4»-компонует с незначительными ошибками, «3»-допускает при компоновке грубые ошибки, «2»- не компонует изображение в формате листа.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать пропорции предметов в пространстве, плановость	«5»- передает пропорции и объёмы, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает пропорции и объемы.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	
Предметные результаты	передавать тональные отношения	«5»- передает тональные отношения, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы в тоне.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать тональные отношения предметов к фону	«5»- передает все тона, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает тоновой разницы.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать структурное строение предметов.	«5»- передает структуру предметов, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать тональные отношения между предметами	«5»- передает тональные отношения, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы тонов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
строить перспективные сокращения предметов	«5»- выстраивает перспективные сокращения «4»- выстраивает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает перспективы.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
передавать нюансы светотеневых отношений	«5»- передает нюансы цветовых отношений, «4»- передает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.

5. Методические материалы

:

№ п/п	Название раздела, темы	Материально-техническое оснащение, дидактико-методические материалы	Формы, методы, приемы обучения. Педагогические технологии	Формы учебного занятия
1	Графические изобразительные средства рисунка	Таблицы тональных штриховок; Таблица «примеры сегментарного тонального растяжения»	Наблюдение; Практические упражнения;	Практическая; самостоятельная; аудиторная
2	Пропорции. Силуэт.	Таблица «пропорции различных предметов»	Устный опрос; наблюдение; Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; самостоятельная; аудиторная
3	Линейный рисунок	Демонстрационные таблицы «линейное построение предметов простой и сложной формы»	Устный опрос; Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
4	Перспектива.	Набор таблиц «Перспектива. 16 видов перспективных изображений».	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
5	Конструктивный рисунок предметов сложной комбинированной формы.	Таблицы «составные предметы. Структура и построение»; демонстрационные примеры.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
6	Натюрморт из крупных предметов быта	Набор крупногабаритных предметов; дидактические демонстрационные наглядные примеры.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановка натюрморта.	Практическая; самостоятельная
7	Тональный длительный рисунок	Постановочный натюрморт	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
8	Рисунок интерьера	Таблицы «Предметы интерьера в перспективном сокращении в одну и две точки схода»; демонстрационные примеры; предметы мебели и народного быта.	Наблюдение; выполнение упражнений; постановочный элемент интерьера в народном стиле.	Практическая; аудиторная самостоятельная

6. Список литературы

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 2002.

2. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М.: Просвещение, 1994.

3. Баммес Г. Анатомия для художников. Берлин, 1989.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.:Просвещение, 1969.

5. ЕНЁ Барчаи. Анатомия для художников. Будапешт, 1986.

6. Клебер Г. полный курс рисунка обнаженной натуры. М., 2000.

7. Кузнецов А.Ю. атлас анатомии человека для художников. Ростов-на-Дону, 2002.

8. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1978.

9. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. М., 2002.

10. Методические разработки к программе «Изобразительное искусство. М., 1987.

11. Неменский Б. Мудрость красоты. М.: просвещение, 1987.

12. Непомнящий В.М. практическое применение перспективы в станковой картине. М.: просвещение, 1978.

13. Программа «Изобразительное искусство в школе». М., 1987.

14. Программа «Рисунок, живопись, скульптура, композиция для художественных отделений ДХШ и ДШИ». М., 1971.

15. «Рисунок. Примерная учебная программа для детских художественных школ». М., 2002.

16. «Рисунок. Примерная программа и методическое пособие для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств». М., 2005.

17. Рабинович М.Ц. «Изображение головы на основах пластической анатомии». М.: Искусство, 1965

18. Рисунок. Под. ред. А.М.Серова. Просвещение, 1975.

19. Рисунок фигуры человека. Техника и материалы. Под. ред. Г.Элберта. М., 1998.

20. Ростовцев Н.И. «Учебный рисунок». М.: Просвещение, 1976.

21. Сокольникова Н.М. «Основы рисунка». М., 1986.

22.Ли Н. «Основы учебного академического рисунка». М.,2021.

23. Аристид Д. «основы рисунка»М., Ман, Иванов и Фербер, 2021.

24. Ловцова И.В., Корнеев И.И. «Рисунок. Первый год обучения». М. Просвещение, 2021.

25 Ловцова И.В., Корнеев И.И. «Рисунок. Второй год обучения». М. Просвещение, 2022.

* 1. **Композиция**

3.3.1. Основные характеристики программы

Искусство – высшая форма освоения мира по законам красоты. Воплощая в своих образах идеал красоты, искусство пробуждает в людях художников, учит чувствовать и понимать красоту, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире.

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности, что место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным.

Основными задачами ДШИ являются общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения. Дисциплина «Композиция» в учебном процессе ДШИ является, как и «Рисунок» ведущим предметом. Композиция воспитывает образное мышление, тонкий эстетический вкус, который является признаком, определяющим профессиональную зрелость, мастерство и творчество учащегося, умение воплощать идеи и образы.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи, истории искусств, скульптуре и пленэром.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребёнке, формировать художественную культуру и эстетическое отношение к действительности.

ЗАДАЧИ:

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, доступным их возрасту основам изобразительной грамоты, с многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
3. Формировать знания истории художественной культуры, способствовать их систематизации и актуализации.
4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
5. Формировать способность и потребность в создании прекрасного, желание сделать свои работы общественно значимыми.
6. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, ассоциативно-образное мышление.
7. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятным местам, на природу.

Основная задача курса "Композиция" - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невоз­можен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

На примере анализа произведений изобразительного и деко­ративно-прикладного искусства преподаватель демонстрирует учени­кам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в ко­тором первичным является идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоя­тельной работе средствами изобразительного искусства. Даль­нейший ход обучения должен идти по линии углубления и рас­ширения знаний основ композиции в процессе выполнения уча­щимися упражнений и практических работ.

Программа ***по композиции*** разработана на базе типовой программы для детских художественных школ (художественных отделений школ искусств) Министерства культуры СССР с использованием методических указаний по организации учебно-воспитательной работы в художественных классах ДХШ (художественных отделений школ искусств) 1988 г. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех плановое пространство, формирование у детей навыков работы в различных видах изобразительного искусства.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно - тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения изобразительной грамоты. Большой опыт работы с учащимися привёл к идее введения в курс преподавания предмета «Композиция» одного из видов декоративно-прикладного искусства в 3- 4 классах обучения. В данном варианте программы «декоративно-прикладной» дисциплиной является художественное оформление ткани по технологии «батик». Ориентация детей на производственную деятельность и получение практических навыков в одном или нескольких видах художественных ремёсел на основе знаний и навыков, приобретённых на занятиях изобразительным искусством представляется актуальным, интересным и перспективным.

При работе над программой учитывались психолого-педагогические аспекты, базовые знания и навыки учащихся, материальная база.

Цель учебной дисциплины «Композиция»: овладение учащимися основа­ми композиционного мышления.

Задачи:

* ***обучающие:*** знакомство с основными законами, правилами и приемами композиции, обучать поэтапному ведению работы над композицией, применению различных изобразительных материалов и техник, умелому применению на практике полученных знаний, умений и навыков, полученных на уроках рисунка и живописи;
* ***развивающие:*** развитие композиционно-образного мышления, познавательного интереса, работоспособности, настойчивости, сознательности, творческой самореализации в учебных заданиях по композиции, формирование у каждого учащихся потребности к художественному творчеству;
* ***воспитательные:*** воспитание художественно – эстетической культуры и художественного вкуса, способности учащихся к выработке своих взглядов и суждений на произведения искусств, формирование способности к восхищению и удивлению, эмоционально – образному восприятию;

Основной ***формой*** учебной и воспитательной работы является урок, который предусматривает использование фронтальной, индивидуальной форм учебной работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся - оказание такой помощи каждому из них со стороны преподавателя, которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.

Тип программы: традиционный, модифицированный, адаптированный.

По уровню усвоения: общеразвивающая и проффессионально-ориентированная.

По направленности: художественно – эстетическая;

По цели обучения: познавательная и развивающая художественную одарённость.

По форме организации содержания и процесса деятельности: комплексная.

Уровень освоения: 4 года;

Объем курса: 408 часов;

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11– 17 лет;

Режим занятий: I, II, III, IV классы по 3 академических часа;

Периодичность занятий: I, II, III, IV классы: 1 раз в неделю;

Продолжительность урока – 45 минут – 1 академический час.

Занятия проводятся под руководством преподавателя по плану коллективного обучения и индивидуального подхода. Кроме классно – урочной системы организации учебного процесса, предполагается домашняя учебная работа учащегося в объеме от 15 - 20 минут ежедневно на протяжении всего курса обучения (аналогичные классным постановкам).

В организации домашних занятий на начальном этапе используется помощь родителей.

Пленэрная практика.

Учебная практика «пленэр» - часть процесса обучения. Она проводится в конце учебного года и является продолжением классных учебных занятий.

Главная цель практики – закрепление и расширение учебно-профессиональных знаний по предмету «Композиция». Выработка умений сознательно применять их в самостоятельной работе.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной.

Образовательный процесс включает в себя три наиболее распространённые классификации **методов обучения:**

1. Классификация методов обучения по дидактической цели:

- приобретение знаний;

* формирование умений и навыков;
* применение знаний;
* закрепление и проверка знаний, умений и навыков (метод контроля).

1. Классификация методов обучения по источнику знаний:

- словесные;

* наглядные;
* практические.

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся:

* репродуктивный (воспроизводящий);
* иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
* проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути их решения);
* эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В проведении занятий используются формы индивидуально - групповой работы и коллективного творчества.

Образовательный процесс также предусматривает следующие **педагогические технологии:**

* **Традиционная (репродуктивная) технология обучения.**

Цель: передача знаний, умений и навыков.

Сущность: изучение нового - закрепление - контроль- оценка.

Механизм: объяснение в сочетании с наглядностью, воспроизведение изученного материала.

* **Технология развивающего обучения.**

Цель: развитие личности и её способностей.

Сущность: ориентация учебного процесса на потенциальные возможности учащегося и их реализацию.

Механизм: вовлечение обучающихся в различные виды деятельности.

- **Технология проблемного обучения.**

Цель: развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся.

Сущность: последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, решая которые, обучающиеся активно осваивают знание и опыт познавательной и творческой деятельности.

Механизм: поисковые методы (постановка и решение творческих задач).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Для оценки результативности учебных занятий применяются **входной,** **текущий и итоговый** виды контроля.

Входной контроль проходит в начале учебного года и перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;

Формы оценки - устный опрос, собеседование с учащимися, практическая работа.

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. Происходит это после прохождения каждой темы в ходе учебного занятия, на котором закрепляются знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность ведения работы;

Формы оценки – устный опрос творческих и эстетических знаний, умений, творческие задания, диагностическое анкетирование, собеседование. В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения работ, анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки.

Итоговый контроль осуществляется после завершения четвертей, полугодия, экзаменационные – после завершения всей учебной программы. Отчёт о работе проходит в форме просмотра, конкурсов, выставок и экзаменационной работы.

Формы оценки - собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Кконцукурса обучения учащиеся

должны знать:

* общие сведения о композиции;
* основные законы, правила, приёмы композиции;
* принципы художественной композиции;
* о видах композиции

уметь:

* работать в разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
* пользоваться различными материалами, инструментами и приспособлениями для изготовления работ по композиции;
* грамотно владеть материалами и техникой рисунка, уметь анализировать свой рисунок в процессе работы, сравнивая его с другими работами;
* решать средствами композиции смысловые, образные, выразительные задачи;
* иметь навыки последовательной работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого подготовительного материала к заданной композиционной форме - эскизу (с учетом воплощения в конкретной технике, материале);
* уметь создавать из отдельных компонентов пластически цельную композицию;
* изучать художественные приемы и методы творчества известных мастеров.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов	В том числе	
теория	практика
	Организационное занятие	3	3	-
	Вводная беседа о композиции – упражнения.	3	1	2
	Тема «Летние впечатления».	18	3	15
	Плакат	24	3	21
	«Мифы и легенды Древнего мира»	30	4	26
	Тема с животными. «Сказки и фантазии» (русские народные сказки и сказки народов Севера).	24	3	21
	Итого:	**102**	**17**	**85**

1. Организационное занятие.

2. Вводная беседа о композиции. Упражнения по организации листа.

Материал: формат ¼, карандаш.

3. Тема «Летние впечатления». Создание настроения. Развитие наблюдательности, образного мышления. Материал: формат 1/3, акварель, гуашь.

4.Плакат. История плаката. Виды плаката. Особенности плаката.

Материал: формат 1/3, материал по выбору.

5. «Мифы и легенды Древнего мира». Композиционные поиски на тему «Египет», «Греция». Разработка эскизов. Развитие фантазии, образного мышления.

Материал: формат 1/3, материал по выбору.

6.Тема с животными. «Сказки и фантазии» (русские народные сказки и сказки народов Севера). Развитие фантазии, наблюдательности, образного мышления.

Материал: формат 1/3, смешанная техника.

II класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов	В том числе	
теория	практика
2	Вводная беседа. Тема «Лето» (летний натюрморт с пейзажем).	24	1	23
3	Тема «Времена года», формальная композиция, 2-3 варианта.	21	1	20
4	Тема «Как живут деревья» - экология.	30	1	29
5	Тема «Человек-профессия».	27	1	26
	Итого:	**102**	**4**	**98**

1. Тема «Лето» (летний натюрморт с пейзажем). О задачах жанра пейзажа и натюрморта. Умелое применение летних зарисовок и этюдов в работе. Выделение центра композиции.

Материал: формат 1/3, гуашь, акварель.

2. Тема «Времена года», формальная композиция. О задачах формальной композиции, стилизации, интерпретации. Роль цвета и музыки.

Материал: формат ¼, гуашь, акварель.

3. Тема «Как живут деревья» - экология. Предварительные зарисовки. Поиски композиционного решения, знакомство и освоение техники «тушь-перо». Смешенная техника.

Материал: формат 1/4, «тушь-перо», цветной карандаш.

4. Тема «Человек-профессия». Развитие образного мышления использование натурных зарисовок. Эмоциональное цветовое решение.

Материал: формат ½, гуашь, акварель

III класс

№	*Наименование темы*	общее кол-во часов	В том числе	
теория	практика
1	Вводная беседа – упражнения.	3	1	2
2	«Летние впечатления», многофигурная композиция с сюжетной темой (рынок, пленэр, поход и т.п.).	18	0,5	17,5
3	Тематический (декоративный) натюрморт (техника «батик»)	24	0,5	23,5
4	Тема «Югория».	30	0,5	29,5
5	«Город», «Ритмы города»; «Старое и новое», «Прошлое – настоящее - будущее»; «Город и люди» - «Люди и город» - решение 1-го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» - как разграничитель двух миров (техника «батик», на выбор учащегося)	27	0,5	26,5
	Итого:	102	3	99

* 1. Вводная беседа. Беседа о законах композиции. Упражнения по композиционной организации листа: ритм, статика, динамика, выделение главного. Использование летних зарисовок и этюдов.

Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

* 1. «Летние впечатления», многофигурная композиция с сюжетной темой (рынок, пленэр, поход и т.п.). Поиски характерного, передача свето -воздушной среды, масштабность, цветовая гамма.

Материал: формат ½, материал на выбор учащегося.

* 1. Тематический (декоративный) натюрморт (техника «батик»). Использование элементов стилизации как средства для создания сюжетной композиции. Предварительные зарисовки с натуры, цветовое решение.

Материал: формат свободный, подрамник, краски для батика.

* 1. Тема «Югория». Сбор материала – посещение краеведческого музея. Эмоционально образное решение национальной тематики.

Материал: формат ½, гуашь, акварель.

* 1. «Город» («Утро», «День», «Вечер»); «Ритмы города»; «Старое и новое», «Прошлое-настоящее-будущее»; «Город и люди» - «Люди и город» - решение 1-го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» - как разграничитесь двух миров.

Материал: формат и материал по выбору учащегося.

IV класс

№	Наименование темы	общее кол-во часов	В том числе	
теория	практика
1	Вводная беседа о законах композиции.	1	1	-
2	«Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная компо­зиция» на фоне летнего пейзажа (предлагаемые темы и материал на выбор учащихся).	23	0,5	22,5
3	Свободная тема (графическое решение, техника «батик»).	24	0,5	23,5
4	Экзаменационная работа-тема на выбор учащегося.	54	1	53,5
	Итого:	102	3	99

1. Вводная беседа. О законах композиции.
2. «Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная компо­зиция» на фоне летнего пейзажа (предлагаемые темы на выбор учащихся). Последовательность работы над композицией, зарисовки с натуры. Умение видеть характерное главное, соблюдение последовательности в работе.

Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

1. Свободная тема на закрепление умений, навыков пройденного материала (графическое решение, техника «батик»).

Материал: формат ½ ,«тушь-перо», смешанная техника, подрамник, краски для батика.

1. Экзаменационная работа как практическая форма вы­явления знаний, склонностей и способностей учащегося. Сбор материала, натурные зарисовки, этюды, наброски. Материал: формат ½, материал по выбору учащегося.

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* Мольберты.
* Столы.
* Планшеты.
* Подрамники.
* Стулья.
* Софиты.
* Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в работе.
* Таблицы и наглядные пособия.
* Таблицы по цветоведению;
* Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
* Работы учащихся из методического фонда школы;
* Аудио-Cd проигрыватель для музыкального сопровождения.

Литература для преподавателя:

1. Бухвалов В. А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – С.144.
2. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — «Владос», 2004
3. Давыдов C. Батик: техника, приемы, изделия. — «АСТ-Пресс», 2005
4. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: «Радуга», 2002
5. Искусство батика. — М., ООО Изд-во АСТ. 2001
6. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения. – Ростовн/Д.: Феникс Ростовн/Д.: Феникс, 2005, - С.192.
7. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб, «Паритет», 2007
8. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – С.220.
9. Синеглазова М. О. Батик. — «МСП», 2004 .
10. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
11. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып.-М., 1960-1988

Литература для учащихся:

1. Ватагин В. Изображение животных. - М.т 1957.
2. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
4. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. — «Профиздат», М., 2001
5. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.
6. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Составители типовой программы для ДХШ: Афанасьева Е.А., Анискин Е.Д., Гераскевич В.А., Зайцева Е.Н., Исраилян Т.И., Иванов Б.А., Корякин Г.Б., Казарина Л.А., Ларионов В.Н., Лапин Е.В, Потанина В.А., Румянцева Л.В., Румянцев В.А., Улупов М.И., Щерба В.И. (1990)
2. Банников В.Н. Декоративно прикладное искусство в системе дополнительного образования. Ханты - Мансийск: ИЦ ИПКиРРО,2004
3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся.-М.: Просвещение,1983
4. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. – М.,1998
5. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учебное пособие для студентов худож.- граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение,1987. – С.176.
6. Шацкий С.Т. Психология творчества.- М.: Просвещение, 1976.
   1. **Компьютерная графика**

3.4.1. Основные характеристики программы

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область «Художественное творчество».

Образовательная программа «Компьютерная графика» относится к техническому направлению в программе дополнительного образования детей и является частью общей программы дополнительного образования по направлению «изобразительное искусство». Компьютер в наше время является популярным и любимым детским увлечением. В последнее время появилось много литературы, на основе которой можно освоить компьютер — это различные пособия, самоучители и другие. В этих изданиях дается подробное описание инструкций работы на сотнях страниц, но для детей изучить такие книги порой невозможно, так как требуется терпение и усидчивость, а порой они просто непонятны детям. Поэтому возникла необходимость в создании программы, где каждый обучающийся должен пройти углубленный и комплексный курс по освоению компьютерной техники, предусматривающий решение задач сбережения здоровья, социализации личности и раскрытие ее творческого потенциала в современных условиях. Важной особенностью освоения данной образовательной программы является то, что она не дублирует общеобразовательные программы в области информатика. Ее задачи иные: Учебный предмет «Компьютерная графика.» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

- структурирование знаний;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

- смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

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.

Возраст обучающихся: от 10-18 лет

Наполняемость групп: от 6 - 12 человек на базовом уровне, от 3 - 12 человек на предпрофессиональном уровне.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 4 года обучения.

Базовый уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Предпрофессиональный уровень: 2 года обучения – 70 часов в год / 140 часов за 2 года

Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения.

Режим занятий

№ П/П	Уровень программы	Продолжительность одного академического часа	Перерывы между учебными занятиями	Общее количество часов в неделю	Режим занятий
1	Базовый	40 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа
1	Предпрофессиональный	45 мин	10 мин	2	1 раз в неделю по 2 часа

1. **Цели и задачи программы**

Цели:

- Овладение базовыми знаниями графических программ для создания и

редактирования растрового и векторного изображения.

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных ,творческих и

креативных способностей на основе знаний графических программ.

Задачи:

Образовательные:

- научить основам компьютерной графики;

- овладеть умениями эффективно использовать современное программное обеспечение компьютера при работе с растровой и векторной графикой;

- расширить обзор профессиональных ориентаций учащихся в области компьютерной графики;

- познакомить на практике с такими профессиями как дизайнер, полиграфист и художник;

- научить эффективно работать в команде при создании творческого проекта, используя компьютерную графику.

Развивающие:

воспитательно-развивающие:

- Пробудить интерес к компьютерной графике;

- раскрыть и развить потенциал каждого ребенка;

- развить художественный вкус, фантазию и креативность;

Воспитательные:

- формировать умение рационально использовать компьютерную графику;

- формировать творческое отношение к компьютерной графике;

- формировать творческий подход, при исполнении поставленных задач;

в своей повседневной, учебной, а также в последующем, профессиональной жизни;

1. **Содержание учебного предмета «Компьютерная графика».**
   1. **Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Компьютерная графика»:**

	Срок обучения – 4года
Максимальная учебная нагрузка	368
Количество часов на аудиторные занятия	280
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	88

* 1. **Учебный план**

Учебный план Базовый уровень 1 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1. Освоение программы					
1	.Знакомство с интерфейсом программы	3	1	2	Устный опрос
2	Панель инструментов. Создание и редактирование простых фигур	3	1	2	Наблюдение
3	Палитра обработка контуров	3	2	1	Устный опрос, наблюдение, практическое занятие
4	Палитра образцы. Работа с цветом	3	1	2	Устный опрос, практическое занятие
5	Инструмент градиент.	3	1	2	Устный опрос, практическое
6	Инструмент кисть. Создание кистей.	3	1	2	занятие
7	Создание бесшовного паттерна.	3	1	2	Устный опрос, практическое
8	Инструмент текст.	3	1	2	занятие
9	Группировка слоев. Создание обтравочной маск	3	0,5	2,5	Устный опрос, практическое
10	Направляющие линии	3	1	2	занятие
11	Трассировка изображения.	3	0,5	2,5	Устный опрос, практическое
12	Окно эффекты. Объемные векторные изображения	3	1	2	занятие
13	Сетка перспективы	3	0,5	2,5	Устный опрос, практическое
14	Итоговая работа.	3	1	2	занятие
Раздел 2. Дизайн-мышление					
15	Дизайн-мышление. Эмпатия	3	1	2	Устный опрос, практическое
16	Дизайн-мышление. Фокусировка.	3	1	2	занятие
17	Дизайн-мышление. Генерация идей.	3	1	2	Устный опрос, практическое
18	Дизайн-мышление. Прототип.	3	2	1	занятие
19	Дизайн-мышление. Тестирование	3	1	2	Устный опрос, практическое
Раздел 3. «Личный проект»					
20	Написание истории	2	1	1	Устный опрос, практическое
21	Создание персонажа	2	1	1	занятие
22	Создание комикса.	2	1	1	Устный опрос, практическое
23	Печать. Типография.	2	0,5	4,5	занятие
24	Защита проекта.	3	1	2	Устный опрос, практическое
	Всего по программе	70			

Учебный план Базовый уровень 2 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: Графический редактор «Adobe Photoshop». Введение в предмет компьютерной графики. Окно программы.					
1	Основы растровой графики.	3	1	2	Устный опрос, практическое
2	Начало работы в программе. Интерфэйс.	3	1	2	Устный опрос, практическое
Раздел 2: Рисование					
3	Основные инструменты рисования. Примеры использования инструментов рисования «Домашнее растение»	3	1	2	Устный опрос, практическое
4	Инструмент «Градиент» примеры создания градиента «стальная труба» и «радуга»	3	2	1	Устный опрос, практическое
5	Проект «пейзаж» с использованием знаний пройденной темы	3	0,5	2,5	Устный опрос, практическое
Раздел 3: Работа с изображением					
6	Работа со слоями.	4	1	3	Устный опрос, практическое
7	Выделение: понятие «выделение» в Photoshop; инструменты выделения; использование растушѐвки	4	2	2	Устный опрос, практическое
8	Трансформация. Практическое задание «фруктовый человечек».	4	2	2	Устный опрос, практическое
9	Размер изображения.	4	1	3	Устный опрос, практическое
Раздел 4: Текст					
10	Работа с текстом.	4			
Раздел 5: эффекты изображения, работа с цветом.					
11	Режимы наложения. Практическое задание с использованием выделения, трансформации и режимов наложения «Шаг вперед».	3	1	2	Устный опрос, практическое
12	Слоевые эффекты. Создание стиля на примере «Капля»	3	1	2	Устный опрос, практическое
13	Обзор фильтров. Демонстрация действия фильтров.	3	1	2	Устный опрос, практическое
14	Слой-маска. Операция «Маска отсечения».	4	2	2	Устный опрос, практическое
15	Основы коррекции тона и цвета.	4	2	2	Устный опрос, практическое
16	Ретуширование и восстановление фотографии.	3	1	2	Устный опрос, практическое
17	Текстуры.	4	1	3	Устный опрос, практическое
18	Тени и свечение	4	1	3	Устный опрос, практическое
Раздел 6: итоговый коллаж, тестирование.					
19	Создание коллажа на тему «Фантастическое животное».	4	2	2	Устный опрос, практическое
20	Итоговое тестирование	3	1	2	Устный опрос, практическое
	Всего по программе	70			Устный опрос, практическое

Предпрофессиональный уровень (2 года обучения 70 часов в год/ 140 часов за 2 года)

Учебный план Предпрофессиональный уровень 3 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1. Введение в предмет 3D компьютерной графики. Окно программы.					
1	Вводное занятие.	2	1	1	Устный опрос, практическое
2	Введение в трёхмерную графику. Создание объектов и работа с ними.	9	4	5	Устный опрос, практическое
3	Основы моделирования.	18	8	10	Устный опрос, практическое
4	Материалы и текстуры объектов.	10	4	6	Устный опрос, практическое
5	Освещение и камеры.	6	2	4	Устный опрос, практическое
6	Мир и Вселенная.	6	1	5	Устный опрос, практическое
7	Основы анимации.	5	2	3	Устный опрос, практическое
8	Контрольные занятия.	8	2	6	Устный опрос, практическое
9	Итоговое занятие.	6	1	5	Устный опрос, практическое
	Всего по программе	70			

Учебный план Предпрофессиональный уровень 4 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел I. Основы AutoCad					
1	Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCad. Режимы ввода. Особенности выбора объектов	5	2	3	Устный опрос, наблюдение
2	Средства пространственной ориентации.	6	3	3	Устный опрос, наблюдение
3	Работа с примитивами.	5	2	3	Устный опрос, наблюдение
Раздел 2. Построение примитивов с помощью элементарных команд в графической среде AutoCad					
4	Методы построения углов.	6	2	4	Устный опрос, наблюдение
5	Полилинии. Многообразие полилиний	5	2	3	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
6	Построение сопряжений в графической среде AutoCad.	6	3	3	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
7	Многообразие примитивов графической среды AutoCad, их применение в чертежах.	5	0,5	4,5	Наблюдение, просмотр работ
8	Назначение слоев. Создание слоев и особенности работы с ними	5	2	3	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
9	Объекты - ссылки. Создание и вставка блоков. Файлы - шаблоны.	6	1	5	Наблюдение, просмотр работ
10	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом	5	1	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
11	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.	5	1	6	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
Раздел 3. Оформление чертежей.					
12	Текст	5	2	3	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
13	Многообразие режимов простановки размеров. Допуски.	6	2	4	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
	Всего по программе	70			

* 1. **Содержание учебного плана**

Первый год обучения

Освоение программы «Adobe Illustrator»

Раздел 1. Освоение программы

Тема 1. Знакомство с интерфейсом программы

• Теория: Изучение основ векторной графики. Изучение инструментов программы Illustrator: перемещение, выделение, рисование простых фигур, кривые Безье, трансформация, градиент. Изучение основных функций программы: Создание фигур, объединение фигур, обработка контуров, работа с текстом.

• Практика: Стилизация фото под простой векторный рисунок с помощью инструмента «перо».

Тема 2. Панель инструментов. Создание и редактирование простых фигур.

• Теория: Изучение инструментов «прямоугольник», «круг», «многоугольник» и их редактирование.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 3. Палитра обработка контуров.

• Теория: Изучение палитры обработка контуров.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 4. Палитра образцы. Работа с цветом.

• Теория: Изучение палитры Образцы. Знакомство с цветом, паттернами и градиентом.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 5. Инструмент градиент.

• Теория: Изучение инструмента Градиент и палитры Градиент.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 6. Инструмент кисть. Создание кистей.

• Теория: Изучение инструмента Кисть, процесса их создания.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 7. Создание бесшовного паттерна.

• Теория: Изучение функции Узор.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 8. Инструмент текст.

• Теория: Изучение инструмента Текст, погружение в основы типографики.

• Практика: Создание плаката при помощи изученных инструментов.

Тема 9. Группировка слоев. Создание обтравочной маски.

• Теория: Изучение палитры Слои и функции Обтравочная маска. Организация удобного рабочего пространства внутри документа

. • Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 10. Направляющие линии.

• Теория: Изучение функции Направляющие линии. Организация удобного рабочего пространства внутри документа.

• Практика: Создание брошюры при помощи изученных инструментов.

Тема 11. Трассировка изображения.

• Теория: Изучение палитры Трассировка изображения. Основы растровой и векторной графики, различия, плюсы и минусы.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 12. Окно эффекты. Объемные векторные изображения.

* Теория: Изучение Окна эффекты, процесс создания объемных векторных изображений

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов.

Тема 13. Сетка перспективы.

• Теория: Изучение инструмента Сетка перспективы.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов. **Раздел 2: Итоговая работа.**

Тема 14: Творческая работа.

• Практика: Создание иллюстрации при помощи изученных инструментов. Содержание модуля «Мой проект»

Раздел 3. Дизайн-мышление

Тема 15. Дизайн-мышление. Эмпатия.

• Теория: Реализация приема Дизайн-мышление для работы над собственным проектом. Этап Эмпатия.

• Практика: Актуалтзация и проблематизация проекта, определение потребности, и поиск способа ее удовлетворения.

Тема 16. Дизайн-мышление. Фокусировка.

• Теория: Реализация приема Дизайн-мышление для работы над собственным проектом. Этап Фокусировка.

• Практика: Анализ собранных данных и их систематизация. Формулировка вопроса, который станет ключевым для следующего шага.

Тема 17. Дизайн-мышление. Генерация идей.

• Теория: Реализация приема Дизайн-мышление для работы над собственным проектом. Этап Генерация Идей. Изучение различных приемов генерации идей.

• Практика: Генерация идей при помощи изученных методов. Составление ментальной карты. Разработка эскизов.

Тема 18. Дизайн-мышление. Прототип.

• Теория: Реализация приема Дизайн-мышление для работы над собственным проектом. Этап Прототип

• Практика: Реализация проекта. Разработка итоговой версии.

Тема 19. Дизайн-мышление. Тестирование.

• Теория: Реализация приема Дизайн-мышление для работы над собственным проектом. Этап Тестирвание. Изучение способов маркетингового исследование: фокус-группа, интервью.

• Практика: Рефлексия. Внесение правок в проект.

Раздел 4. «Личный проект»

Тема 20. Написание истории.

• Теория: Изучение структуры рассказа.

• Практика: Создание собственной истории.

Тема 21. Создание персонажа

• Теория: Способы передачи характера через форму, цвет, композицию.

• Практика: Разоаботка дизайна деййствующих персонажей

Тема 22. Создание комикса.

• Теория: Основы типографики и верстки

. • Практика: Создание комикса.

Тема 23. Печать. Типография.

• Теория: Особенности печати разной типографской продукции

• Практика: Печать комикса. Работа в издательстве.

Тема 24. Защита проекта.

• Практика: Рефлексия. Внесение правок в проект.

Второй год обучения

Раздел 1: Введение в предмет компьютерной графики.

Тема .1.Основы компьютерной графики.

* Типы компьютерной графики;
* характеристики растрового изображения;
* цветовые модели;
* как выбрать цвет в Photoshop

Тема 2. Начало работы в программе.

* Интерфэйс;
* палитры;
* панель инструментов;
* режимы отображения;
* способы изменения масштаба просмотра;
* быстрое перемещение по изображению

Раздел 2: Рисование

Тема 6. Основные инструменты рисования.

* выбор основного и фонового цвета;
* инструмент «Кисть»;
* сохранение и восстановление параметров инструментов;
* инструмент «Карандаш»;
* инструмент «Резинка»;
* инструмент «Заливка»;
* команда «Редактирование/залить»;
* палитра «История»;
* палитра «кисти»
* примеры использования инструментов рисования «Домашнее растение»,
* «осенние листья».

Тема 7. Инструмент «Градиент».

* Параметры инструмента;
* использование редактора градиента;
* примеры создания градиента
* «стальная труба» и «радуга в раю».
* Самостоятельная работа: Подобрать фотографию пейзажа для выполнения
* практического задания.

Тема 8. Проект «пейзаж» с использованием знаний пройденной темы.

* Применение теоретических знаний на практике. Используя инструменты
* рисования, градиент, палитру «кисти» и палитру «история» необходимо
* скопировать пейзаж с фотографии.

Раздел 3: Работа с изображением.

Тема 9. Работа со слоями.

* Общие сведения о слоях;
* палитра «слои» на примере «Турист»;
* пример работы со слоями «Космос».

Тема 9. Выделение.

* Понятие «выделение» в Photoshop;
* инструменты выделения, создание объемных кнопок;
* использование растушѐвки на примере оформления фотографии;
* Пример с использованием инструментов выделения «Дом».

Тема 10. Трансформация.

* Виды трансформации на примерах «DWD диск», создание иллюзии объема с помощью трансформации «кружка с наклейкой»;
* трансформация выделения на примере «Ваза с фруктами»;
* практическое задание «фруктовый человечек»(создание персонажа из фруктов)

Тема 11. Размер изображения.

* изменение размеров изображения;
* разворот после сканирования двух фотографий;
* увеличение поля вокруг изображения на примере «Постер»;
* исправление перспективного искажения.
* Самостоятельная работа: повторение изученного материала.

Раздел 4: Текст.

Тема 12. Работа с текстом.

* Особенности текстового слоя;
* ввод текста;
* параметры текста;
* трансформация текстового слоя.

Самостоятельная работа: повторение изученного материала.

Раздел 5: эффекты изображения, работа с цветом.

Тема 13. Режимы наложения:

* определение и классификация;
* применение режимов наложения на примерах ;
* колоризация с помощью инструментов рисования;
* элементы графики в коллажах;
* практическое задание с использованием выделения, трансформации и режимов наложения «Шаг вперед»(из заданного черно-белого изображения вырезать объект, клонировать его и раскрасить с помощью режима «цветность».

Тема 14. Слоевые эффекты.

* что такое слоевые эффекты;
* диалоговое окно «Стиль слоя» на примере «Н2О»;
* создание стиля на примере «Капля».

Тема 15. Фильтры

* Обзор фильтров(применение, настройки и повторное выполнение действия фильтров);
* демонстрация действия фильтров (Создание рамки вокруг фотографии, эффект движения, дружеский шарж, выделение сложных пушистых объектов, размытие и шум).

Тема 16. Слой-маска

* Работа во слой-маской;
* создание слой-маски;
* применение различных типов градиентов в слой-маске;
* примеры с использованием слой-маски в коллажах;
* операция «Маска отсечения».

Тема 17. Основы коррекции тона и цвета.

* Тоновый диапазон изображения;
* типы изображений(темные, средние по тону, светлые);
* средства тоновой коррекции (команды: яркость/контрастность, уровни, кривые, тени/света, цветовой баланс);
* корректирующие слои на примере их использования в рекламных постерах;
* средства цветовой коррекции (цветовой тон/насыщенность).

Тема 18. Ретуширование и восстановление фотографии.

* Основные приемы ретуширования(метод «заплатки» на примере «Часы»);
* инструменты ретуши(штамп, пятновыводитель, лечащая кисть, заплатка);
* удаление эффекта красных глаз;
* кисть истории.
* Практическое задание: ретуширование фотографии «Автопортрет»

Тема19 Текстуры.

* Что такое текстура;
* текстуры в виде логотипа на примере «Adobe»;
* текстуры из фотоизображения;
* библиотеки текстур.

Тема 20. Тени и свечение.

* Создание реалистичной тени на примере «кактус в пустыне»;
* отделение слоевого эффекта в отдельный слой;
* ограничение тени;
* текстовые тени и свечения(создание прозрачной надписи и эффектная подсветка букв).

Раздел 6: итоговый коллаж, тестирование.

Тема 21. Итоговый коллаж на тему «Фантастическое животное».

* поиск идей на тему «фантастическое животное»;
* подборка изображений и текстур для создания коллажа;
* создание коллажа, на основе пройденного материала.

Третий год обучения

Тема 1. Вводное занятие.

* Области использования трехмерной графики и ее назначение.
* Демонстрация возможностей трёхмерной графики.
* История Blender.
* Правила техники безопасности.

Тема 2. Введение в трехмерную графику.

* Создание объектов и работа с ними. Основные понятия трехмерной графики.
* Элементы интерфейса Blender.
* Типы окон.
* Навигация в ЗD-пространстве.
* Основные функции.
* Типы объектов.
* Выделение, перемещение, вращение и масштабирование объектов.
* Цифровой диалог.
* Копирование и группировка объектов.
* Булевы операции.
* Термины: 3D-курсор, примитивы, проекции.

Тема 3. Основы моделирования.

* Режим редактирования.
* Сглаживание.
* Инструмент пропорционального редактирования.
* Выдавливание.
* Вращение.
* Кручение.
* Шум и инструмент деформации.
* Создание фаски.
* Инструмент децимации.
* Кривые и поверхности.
* Текст
* Деформация объекта с помощью кривой.
* Создание поверхности
* Термины: сплайн, булевы объекты, метод вращения, метод лофтинга, модификаторы.

Тема 4. Материалы и текстуры объектов.

* Общие сведения о текстурировании в трехмерной графике.
* Диффузия.
* Зеркальное отражение.
* Материалы в практике.
* Рамповые шейдеры, многочисленные материалы.
* Специальные материалы.
* Карты окружающей среды.
* Карты смещения.
* UV-редактор и выбор граней.
* Термины: текстура, материал, процедурные карты.

Тема 5. Освещение и камеры.

* Типы источников света.
* Теневой буфер.
* Объемное освещение.
* Параметры настройки освещения.
* Опции и настройки камеры.
* Термины: источник света, камера.

Тема 6. Мир и Вселенная.

* Использование цвета или изображения в качестве фона.
* Добавление тумана к сцене. Звездное небо. Окружающий свет.

Тема 7. Основы анимации.

* Общие сведения о трехмерной анимации.
* Модуль IPO.
* Анимация методом ключевых кадров.
* Термины: анимация, ключевая анимация.

Четвертый год обучения

Раздел I. Основы AutoCad.

Тема 1. Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCad.

* Запуск программы. Интерфейс.
* Особенности сохранения чертежей.
* Виды курсоров.
* Работа с «мышью».
* Панели инструментов.
* Возможности объектной привязки.
* Маркеры.
* Выделение объектов с помощью «ручек».
* Строка состояний.
* Командная строка.
* Опции командной строки.
* Режимы ввода.
* Особенности выбора объектов

Тема 2. Средства пространственной ориентации.

* Динамическая настройка визуального представления объектов.
* Пользовательские системы координат.
* Моровая система координат.
* Ввод координат.
* Команды ZOOMирования объектов

Тема 3. Работа с примитивами.

* Построение первого чертежа.
* Команды построения элементарных геометрических элементов.
* Команды редактирования объектов.
* Простейшие элементы простановки размеров.
* Коды основных символов.
* Панель инструментов «Свойства объектов».
* Веса линий.
* Типы линий.
* Создание элементарного чертежа

Раздел II. Построение примитивов с помощью элементарных команд в графической среде AutoCad.

Тема 4. Методы построения углов.

* Использование команды «Поворот» панели инструментов «Редактирование объектов».
* Использование полярных координат.
* Использование редактирования объектов с помощью ручек.
* Построение конических зубчатых колес.
* Построение сектора

Тема 6. Полилинии.

* Многообразие полилиний.
* Полилиния.
* Опции команды
* Полилинии.
* Полилинии специального вида.
* Преобрезование объектов в полилинии.
* Редактирование полилиний.

Тема 7. Построение сопряжений в графической среде AutoCad.

* Возможности команды Fillet.
* Построение касательных к окружностям.
* Сопряжение окружностей радиусом.
* Команда Chamfer.
* Построение кулачков

Тема 8. Многообразие примитивов графической среды AutoCad, их применение в чертежах.

* Редкие примитивы.
* Команды получения справочной информации об объекте.
* Построение эллипсов и дуг.
* Возможности команды Массив.
* Построение планировки участка.
* Масштабирование объектов.

Тема 9. Назначение слоев. Создание слоев и особенности работы с ними.

* Создание слоев.
* Использование цветовых параметров.
* Слой Defpoints.
* Особенности вывода чертежа на печать.
* Настройки атрибутов пера.

Тема 10. Объекты - ссылки.

* Создание и вставка блоков.
* Файлы - шаблоны.
* Объекты-ссылки.
* Блоки.
* Внешние ссылки.
* OLE - объекты.
* Гиперссылки.
* Связи с базами данных.
* Файлы шаблоны.

Тема 11. Текст. Стандарты шрифтов.

* Установка параметров текста.
* Возможности многострочного текста.
* Его редактирование и применение в чертежах.
* Применение системных переменных.
* Возможности однострочного текста.
* Его редактирование.
* Контурный текст.
* Настройка словаря MS Word.
* Орфографическая проверка текстовых элементов.
* Разработка спецификаций и технических требований

Тема 12. Многообразие режимов простановки размеров.

* Допуски.
* Настройка параметров размеров согласно ЕСКД.
* Панель инструментов Размеры.
* Простановка допусков на чертеже.
* Редактирование размеров.

3.5. Ожидаемые результаты

3.5.1 Основные ожидаемые результаты.

Федеральные государственные требования устанавливают следующие требования к результатам обучающихся, освоившим ДПОП «Рисунок».

В области художественного творчества:

- навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

- умениями самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла:

1)навыками анализа структуры предметов

2)произведения графики

Личностные результаты:

- формирование основ гражданской идентичности;

- воспитание и развитие у обучающихся качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями и с музыкальным искусством;

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

- формирование учебно-познавательной мотивации как основы готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

Личностные результаты на базовом уровне:

- выработка у обучающихся качеств, способствующих освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями;

- приобретение навыков творческой деятельности;

- формирование умения планировать свою работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области музыкального искусства.

Личностные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;

- формирование понимание причин успеха (неуспеха) собственной учебной деятельности;

- формирование умения давать объективную оценку своему труду.

Метапредметные результаты:

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять в учебной, познавательной и социальной практике;

- умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;

-умение строить индивидуальную образовательную траекторию;

- приобретение общехудожественных и теоретических знаний на основе взаимодействия различных видов искусств;

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на базовом этапе:

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с подготовительными материалами, умение работать в позиции «взрослого»);

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);

- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать самостоятельную работу;

- освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия обучающегося в поиске решения учебных задач;

- умение выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике;

- освоение способов работы с информационными материалами, излагающими разные позиции по вопросам той или иной области искусства

Предметные результаты:

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств;

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической;

Предметные результаты на базовом этапе:

- формирование интереса к графике и различным видам искусства;

- приобретение знаний о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;

- умений передавать настроение, состояние в колористическом решении натюрморта.

Предметные результаты на предпрофессиональном этапе:

- различать и характеризовать виды портрета;

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

- использовать графические материалы в работе над натюрмортом;

- использовать образные возможности освещения в портрете;

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

-приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом.

Результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Личностные УУД:

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.

Регулятивные УУД:

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные цели;

использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью);

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью.

Познавательные УУД

Общеучебные универсальные действия

Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках информации;

Знаково-символическое моделирование:

- составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей реальных объектов;

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач;

- опорные конспекты – знаково-символические модели.

- анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической информации;

- работа с различными справочными информационными источниками;

- постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с использованием свободного программного обеспечения.

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и вне учебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). Условием достижения результатов образования является построение ДПОП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов их деятельности. Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно путем создания фондов оценочных средств через использование разработанных предметных контрольно-измерительных мероприятий и материалов (публичные выставки, экзамены, самостоятельная работа учащихся, консультации, контрольные уроки, зачеты, экзамены, практические мелкогрупповые занятия).

4 Комплекс организационно-педагогических условий

4.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год

№ п/п	**Основные характеристики образовательного процесса**	**1 год обучения**	**2 год обучения**	**3 год обучения**	**4 год обучения**
1	Количество учебных недель	33	34	34	34
2	Количество учебных дней	33	34	34	34
3	Количество часов в неделю	2	2	2	2
4	Количество часов в год	66	68	68	68
5	Недель в первом полугодии	16	16	16	16
6	Недель во втором полугодии	17	18	18	18
7	Начало занятий	116.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022
8	Выходные дни	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023
9	Окончание учебного года	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023

4.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

№ п/п	**Наименование оборудования, инструментов, материалов**		**Количество на группу от 6 человек**	**Количество на группу до 12 человек**
1	Учебные и методические пособия		1	1
2	Специально оборудованные аудитории с достаточным дневным и искусственным освещением, оборудованные стенными шкафами, стеллажами, полками.		3	3
3	Специальная мебель и орг. Средства			
1	Компьютерные столы	6	12
2	компьютер	6	12
3	Мыши. клавиатура	6	12

4.3. Формы аттестации/контроля оценочные материалы

	Планируемые результаты	Критерии оценивания	Виды контроля/ промежуточной аттестации	Диагностический инструментарий (формы, методы диагностики)
Личностные результаты	Проявляет устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности.	«5»-проявляет, «4»-проявляет частично, «3» проявляет слабо «2»-не проявляет	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Развивать пространственное воображение, умения анализа и синтеза пространственных объектов	«5»-видет и применяет, «4»-применяет с некоторыми ошибками, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не различает виды.	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Метапредметные результаты	передавать пространственное воображение, умения анализа и синтеза пространственных объектов.	«5»- передает материальность, «4»- передает материальность не всех предметов, «3»- передает материальность с грубыми ошибками, «2»- не передает материальность.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
Проявляет чувство личной и коллективной ответственности за выполняемую работу.	«5»- несет полную ответственность, «4»- допускает небольшую небрежность, «3»- не соблюдает сроков работы, «2» - не может выполнить работу самостоятельно	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
Способность подготовить создаваемые модели к конкурсу.	«5»-подготавливает самостоятельно, «4»-подготавливает с незначительной помощью, «3»-подготавливает с постоянной помощью, «2»- не подготавливает работу.	Тестирование, устный опрос, просмотр работ,	зачет, экзамен.
Предметные результаты	Уметь представлять форму проектируемых объектов.	«5»- определяет форму без ошибок «4»- выстраивает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не представляет форму.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.
Приобретает навыки моделирования с помощью современных программных средств.	«5»- моделирует без ошибок. «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- работает с грубыми ошибками, «2» - не ммоделирует.	Просмотр работ,	зачет, экзамен.

5. Методические материалы

:

№ п/п	Название раздела, темы	Материально-техническое оснащение, дидактико-методические материалы	Формы, методы, приемы обучения. Педагогические технологии	Формы учебного занятия
1	Освоение программы	презентации	Наблюдение; Практические упражнения;	Практическая; самостоятельная; аудиторная
2	Дизайн-мышление.	презентации	Устный опрос; наблюдение; Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; самостоятельная; аудиторная
3	«Личный проект»	презентации	Устный опрос; Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
4	Графический редактор «Adobe Photoshop». Введение в предмет компьютерной графики. Окно программы	презентации	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
5	Рисование	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
6	Работа с изображением	презентации	Наблюдение; устный опрос, самостоятельное выполнение проекта	Практическая; самостоятельная
7	Текст	презентации	Наблюдение; практические упражнения.	Практическая; аудиторная; самостоятельная
8	эффекты изображения, работа с цветом.	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная самостоятельная
9	итоговый коллаж, тестирование	презентации	выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
10	Введение в предмет 3D компьютерной графики. Окно программы.	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
11	Основы AutoCad	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
12	Построение примитивов с помощью элементарных команд в графической среде AutoCad	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная
13	Оформление чертежей.	презентации	Наблюдение; выполнение упражнений;	Практическая; аудиторная; самостоятельная

6. Список литературы

1. James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е издание Перевод: Юлия Корбут, Юрий Азовцев с.153

2. В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor»

3. В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и компьютерная графика»

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview>
2. <http://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/>
3. <https://habrahabr.ru/post/157903/>
4. <http://3deasy.ru/3dmax_uroki/animaciya.php>
5. http://3dtoday.ru/competitions/cheap3d-change-your-ideas-on-3d-printers/handheld-3d-scanner-based-on-kinect/
   1. **Мировая художественная культура**

3.5.1. Основные характеристики программы

Учебный предмет входит: в _обязательную часть, в предметную область _ПО.1 художественное творчество (*наименование)*.

Учебный предмет «__Мировая Художественная Культура___» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: *в соответствии с ФГТ.*

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

Программа учебного предмета «Мировая художественная культура» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

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

Срок реализации учебного предмета «Мировая художественная культура» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года.

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.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Мировая художественная культура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек). Продолжительность уроков - 40 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.

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 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:

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

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.

Возраст обучающихся: от 10-18 лет

Наполняемость групп: от 6 - 12 человек на базовом уровне, от 3 - 12 человек на предпрофессиональном уровне.

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 4 года обучения.

Базовый уровень: 2 года обучения – 35 часов в год / 70 часов за 2 года

Предпрофессиональный уровень: 2 года обучения – 35 часов в год / 70 часов за 2 года

Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения.

Режим занятий

№ П/П	Уровень программы	Продолжительность одного академического часа	Перерывы между учебными занятиями	Общее количество часов в неделю	Режим занятий
1	Базовый	40 мин	10 мин	1	1 раз в неделю по 1 часа
1	Предпрофессиональный	45 мин	10 мин	1	1 раз в неделю по 1 часа

1. **Цели и задачи программы**
   1. **Цель и задачи учебного предмета «Мировая художественная культура».**

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

Обучающие*:* в соответствии с ФГТ

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

Развивающие: в соответствии с ФГТ

* умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
* умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;

Воспитательные: в соответствии с ФГТ

* навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
* навыков анализа произведения изобразительного искусства.

1. **Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура».**
   1. **Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Мировая художественная культура»:**

	Срок обучения – 4года
Максимальная учебная нагрузка	372
Количество часов на аудиторные занятия	270
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	102

* 1. **Учебный план**

Учебный план Базовый уровень 1 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1. Основные понятия изобразительного искусства					
1	Виды и жанры изобразительного искусства	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
Раздел 2. История изобразительного искусства Древнего мира					
2	Первобытное искусство	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
3	История изобразительного искусства Древнего Египта	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
4	Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).	1	0,5	0,5	Устный опрос,
5	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос,
6	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
7	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).	1	0,5	0,5	Устный опрос,
8	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)	1	0,5	0,5	Устный опрос,
9	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос,
10	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
11	Античное искусство	1	0,5	0,5	Устный опрос,
12	История изобразительного искусства Древней Греции	1	0,5	0,5	Устный опрос,
13	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.).	1	0,5	0,5	Устный опрос,
14	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
15	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
16	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
17	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
18	История изобразительного искусства Древнего Рима	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
19	История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
20	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
21	История искусства Древнего Рима периода Империи	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
22	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков.					
23	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
24	Композиция с двумя фигурами. Искусство Византии V- XII веков	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
25	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
26	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
27	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
28	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
29	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
30	Художественная культура стран зарубежного Востока Средних веков	1	0,5	0,5	Устный опрос, тест
31	Искусство стран Ближнего Востока	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
32	Художественная культура Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, тест
33	История изобразительного искусства Китая и Японии.	1	0,5	0,5	Устный опрос, зачет
	Всего по программе	33	16,5	16,5	

Учебный план Базовый уровень 2 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Всего часов	Количество часов		Формы аттестации/ контроля
Теория	Практика
Раздел 1 История изобразительного искусства Древней Руси					
1	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	1	0,5	0,5	Устный опрос, письменный контроль
2	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
3	Русское искусство периода феодальной раздробленности. Искусство Владимиро-Суздальской Руси	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение,
4	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
5	История искусства Пскова XII-XV веков	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
6	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
7	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
8	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	1	0,5	0,5	устный опрос, письменный контроль юдение,
9	История изобразительного искусства Русского централизованного государства. Архитектура конца XV – начала XVI века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
10	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
11	Архитектура середины и конца XVI века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
12	Архитектура середины и конца XVI века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
13	Русская архитектура XVII века	1	0,5	0,5	Письменный опрос, наблюдение, просмотр работ
14	Русская живопись XVII века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
15	Декоративно-прикладное искусство	1	0,5	0,5	письменный контроль
Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения					
16	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	2	1,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
17	Искусство Италии Раннего Возрождения. Архитектура Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, тест
18	Скульптура Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
19	Живопись Раннего Возрождения	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
20	Искусство Италии Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	1	0,5	0,5	устный опрос, письменный контроль
21	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	1	0,5	0,5	Зачет, устный опрос, письменный контроль
22	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	1	0,5	0,5	письменный контроль
23	Венецианская школа живописи. Творчество Джорджоне и Тициана.	1	0,5	0,5	устный опрос, письменный контроль
24	Творчество Веронезе и Тинторетто	1	0,5	0,5	наблюдение, письменный контроль
25	История искусства стран Северного Возрождения. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	1	0,5	0,5	Тест, письменный контроль
26	Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, творческое задание
27	Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
28	История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
29	Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	1	0,5	0,5	устный опрос, письменный контроль
30	Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)	1	0,5	0,5	письменный контроль
31	Искусство Испании эпохи Возрождения	1	0,5	0,5	зачет
32	Возрождение во Франции	2	1,5	0,5	экзамен
	Всего по программе	34	17,5	16,5	

Предпрофессиональный уровень (2 года обучения 34 часов в год/ 68 часов за 2 года)

Учебный план Предпрофессиональный уровень 3 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.					
1	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
2	Искусство Италии XVII века. Архитектура и скульптура Италии XVII века	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
3	Живопись Италии XVII века	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
4	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
5	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	2	1	1	Устный опрос, наблюдение,
6	Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
7	Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	2	1,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
8	Искусство Франции XVII-XVIII вв. Живопись Франции XVII века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
9	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	1	0,5	0,5	письменный контроль
10	Живопись Франции XVIII века	1	0,5	0,5	наблюдение, письменный контроль
11	Искусство Англии XVIII века	1	0,5	0,5	письменный контроль
Раздел 2: История русского изобразительного искусства XVIII века					
12	Искусство первой трети XVIII века	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение,
13	Русское искусство середины XVIII вв.	2	1,5	0,5	Устный опрос, наблюдение,
14	Русская архитектура второй половины XVIII века	1	0,5	0,5	Наблюдение, тест
15	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	2	1	1	зачет
Раздел 3. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.					
16	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
17	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
18	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
19	Искусство критического реализма во Франции	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
20	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
Раздел 4. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века					
21	Искусство Франции второй половины XIX века. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	2	1	1	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
22	Импрессионизм	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
23	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
24	Неоимпрессионизм	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
25	Постимпрессионизм	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
26	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
27	Модерн и его национальные разновидности	3	2	1	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
	Всего по программе	34	17,5	16,5	

Учебный план Предпрофессиональный уровень 4 год обучения

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	Теория	Практика
Раздел 1: История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века					
1	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
2	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
3	Русская живопись первой половины XIX века. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
4	Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение
5	Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
6	Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
7	Венецианов и его школа	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
8	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
Раздел 2. История русского искусства второй половины XIX века					
9	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
10	Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи	2	1,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
11	Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
12	Батальная живопись	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
13	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	1	0,5	0,5	письменный контроль
14	Творчество В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)	1	0,5	0,5	письменный контроль
15	Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900 гг.)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос,
16	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930 гг.)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос,
17	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова (1848 – 1916 гг.)	2	1	1	наблюдение, устный опрос,
18	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926 гг.)	1	0,5	0,5	письменный контроль
19	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	1	0,5	0,5	устный опрос,
Раздел 3. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.					
20	Живопись конца XIX - начала XX вв. Развитие бытового и исторического жанров	1	0,5	0,5	Устный опрос,
21	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939 гг.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение,
22	Творчество В. А. Серова (1865 – 1911 гг.)	1	0,5	0,5	Наблюдение,
23	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910 гг.)	1	0,5	0,5	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ
24	Творческие объединения конца XIX - начала XX веков. «Мир искусства» (1898 – 1904 гг.; 1910 – 1924 гг.)	1	0,5	0,5	наблюдение, устный опрос, письменный контроль
25	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924 гг.)	1	0,5	0,5	письменный контроль
26	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.)	2	1	1	устный опрос, тест
27	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917 гг.)	3	2	1	экзамен
	Всего по программе	34	17,5	16,5	

* 1. **Содержание учебного плана**

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

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.

1.1. 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 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

2.1. 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 орнаменталь¬ной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента¬ции 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, кром¬лехи, 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 ситулы (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

2.2.1. 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. Археологи¬ческие 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.

2.2.2. 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 Гизэ (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.

2.2.3. 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 ХI и ХII 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 ново¬го 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 хра¬м фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов еги¬петских 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 стилистичес¬кое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи пог¬ребальных 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.

2.2.4. 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 строи¬тельства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Форми¬рование 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 ис¬кусства (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.

2.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

2.3.1. 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.

2.3.2. 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.

2.4. Античное искусство

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

2.4.1.1. 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 ритоном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-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.

2.4.1.2. 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.

2.4.1.3. 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 куроса - 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 ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

2.4.1.4. 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 Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристогитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «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.

2.4.1.5. 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», «Умирающий 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.

2.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима

2.4.2.1. История искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: 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: тумулосы, 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 – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2.4.2.2. 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. Трактат 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 сооружении: «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).

2.4.2.3. 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 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 перистиля (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 гражданский 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.

2.4.3. 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 Херсонес.

РАЗДЕЛ 3. 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.

3.1. 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 феодальном 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 символике, иконографии образа Христа.

3.2. 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-IХ) 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, прочитать легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков.

3.3.1. 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 Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линеарно-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.

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождение. 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 абатиссы 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.

3.3.3. 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 ранне-христианские 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.

3.3.4. 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.

Тема 3.3.5. 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, архитектоническое и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапелль 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 орнаментика и особенности декора.

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

3.4. 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.

3.4.1. 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-Х 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 Абассидов. 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 Абассидов. 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 (ХI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-ХV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-ХVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-ХVI вв.) и Герате (ХV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодального города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (ХVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-ХVв.в.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (ХV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-ХV 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-ХVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII –ХVII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать преставление 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-чайтьи. 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-ХVIII 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-ХVI 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-ХVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадурае (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-ХVIII 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».

3.4.3. 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 династии 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 династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-ХVII 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-ХШ 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: My Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-ХIV) 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.

3.4.4. 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-ХVI 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-ХIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэссю (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».

3.5. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; умений определять их стиль, выделять характерные черты; навыков анализа произведения искусства.

РАЗДЕЛ 4. 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.

4.1. 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 ос¬новы 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 белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Куль¬турные 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.

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности

XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и со¬держание русского искусства. Формирование локальных худо¬жественных 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 Смо¬ленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

4.2.1. 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 худо¬жественных школ: владимиро-суздальской, 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 собо¬рах 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.

4.2.2. 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 рус¬ских 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 романско¬го 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 узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Бла¬говещения 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 византинизированного 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 зву¬чание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержан¬ности палитры икон первого направления, сочетавших золото с ко¬бальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Нов¬городский 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 художе¬ственных традиций.

Искусство Новгорода второй половины ХIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выс¬тупления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие куп¬цов 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 внутрен¬нему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (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 подклетях. 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 воздействии 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, изобра¬жения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрезов. 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 новго¬родцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный му¬зей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

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

4.2.3. 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. Осoбенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Гра¬фическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская шко¬ла 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.

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенности раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с укра¬инской 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 по¬ле (1380). Москва - политиче¬ский и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искус¬ства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, разви¬тие передовых художественных устремлений в рамках старых средне¬вековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста 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 Новго¬роде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского 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 соору¬жений. 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.

4.2.4.2. 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 стилисти¬ческих особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Tpoице-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 создания 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 Федора 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 Радо¬нежского. 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).

4.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века

4.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — на¬чало 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 государст¬во и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространст¬венная 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 влия¬ние на становление особого типа городского собора. Построй¬ки 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 Успен¬ского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

4.3.2. 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 алтар¬ной 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: «Митропо¬лит 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.

Книж¬ная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лице¬вое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богомате¬ри Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

4.3.3. 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 многона¬ционального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление само¬державия 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 сере¬дины 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 (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего простран¬ства 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.

4.3.4. 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.

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градострои¬тельных 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 Михайло¬вича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строи¬тельства 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 Никитни¬ках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь По¬крова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по ре-гулированию характера культового зодчества. Закон «освященно¬го пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архи¬тектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

4.3.4.2. 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 «Благо¬словенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы 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 Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрес¬ки 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 цер¬ковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к челове¬ческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писа¬ния». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконопи¬си (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. Году-нова и др.

Эволю¬ция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниа¬тюры 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.

4.3.5. 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 приклад¬ного искусства Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золо¬тое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парад¬ное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Ли¬цевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древ¬нерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в станов¬лении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенности 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 (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья 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 веков, 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-ХIV 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 Буонинсенья (ок.1255-1319):«Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (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).

5.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

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.

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио.

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 Никкколо 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 образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения 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.

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить 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 .

5.3. 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.

5.3.1. 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 .

5.3.2. 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 Х 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».

5.3.3. 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», «Умирающий 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.

5.3.4. Венецианская школа живописи

5.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и 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 cюжеты: «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: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

5.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является сограждане художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсинои» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541).

Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Париджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.

5.4. История искусства стран Северного Возрождения

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли 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».

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника 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).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка.

5.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

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 .

5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

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 нидерланского 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 нюрбенских бюргеров Иеронима Хольцшуэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте 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 Ротердамского (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: Проанализировать «Портрет Эразма Ротердамского» Г.Гольбейна.

5.4.3. Искусство Испании эпохи Возрождения

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце ХV – первой половине ХVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богоматери», «Раздирание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Самостоятельная работа: проанализировать композиции Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610).

5.4.4. Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине ХV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Творчество Жана Фуке (ок.1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло.

Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572).

Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений.

Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).

5.5. Зачет.

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

6.1. 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, Гобсс, 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.

6.2. Искусство Италии XVII века

6.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко, 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.

Ведущая роль архитектуры. 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 «Потрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), «Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г). «Памятник Людовика XIV» (1665).

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).

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

6.2.2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «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), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), 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), «Святые Марфа и Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

6.3. 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; познакомить 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 ХVII 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.

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

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.

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

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), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Протрет офицера» (1624), «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. Адриан Ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

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-ХVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс 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.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

6.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. 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.

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: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «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 Хендрикье 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: перечислить основные произведения живописи Рембрандта; прочитать книгу, например: Декарг П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

6.5. Искусство Испании XVII-ХVIII 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-ХVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-ХVII 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».

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

6.6.1. Живопись Франции XVII века

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.

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).

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник 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. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема 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).

Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру

Творчество Луи Ленена (1593-1648). Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве: «Семейство молочницы» (1640-е г.), «Трапеза крестьян» (1642), «Кузница» (1640).

Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века.

Творчество Жака Калло (1592/93-1635). Тематическое многообразие его творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Серии «Каприччи» (1617), «Цыгане» (1622), «Малые страсти» (1624), «Малые бедствия войны» (1632), «Большие бедствия войны» (1633), «Большие виды Парижа» (1630).

Самостоятельная работа: термин «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVIII века.

6.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

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). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

6.6.3. Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление о стилистическом многообразие французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

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 десссюдепортов, 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 Галатея» (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».

6.7. 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 назваемых «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 зависимоси 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 леность» (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 портрета-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 7. 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.

7.1. 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 искусстве петровского времени. 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 городовых 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. Меньшикова 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.

7.2. 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 ХVIII 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 Расстрелли (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.

7.3. 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, B.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 B.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

7.4. 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 A.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 характеристики, 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 ХIХ 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 8. 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, ампир, 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.

8.1. 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 ампир 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 ампир 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 ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

8.2. 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 X.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (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.

8.3. 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.

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 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.

8.4. 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 ХХ 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 труда: «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), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (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.

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с 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 Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Француа 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 Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

9.1. 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 ХIХ века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

9.1.1. 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.

9.1.2. 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), «Гладильщицы» (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 ХIХ века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

9.1.3. 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 Жюля 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.

9.1.4. 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. Pointiller – писать точками) – письмо раздельными 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-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

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

9.1.5. 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). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линеарной 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.

9.2. 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. Женевьевы» (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.

9.3. 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 творчеству художников ХIХ века.

9.4. Зачет

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

РАЗДЕЛ 10. 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).

10.1. История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). 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. Обратить внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

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.

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. Ампир 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»).

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

10.2. Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса.

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; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

10.3. Русская живопись первой половины XIX века

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836)

Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало.

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.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах художника.

10.3.2. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852)

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

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.

10.3.3. Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858)

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. 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), 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 Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве.

10.3.4. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857)

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

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 основные произведения художника; подготовить сообщение о его творческом пути.

10.3.5. Венецианов и его школа

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.

10.3.6. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. 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 11. 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. Идейно-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.

11.1. 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 1970-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.

11.2 Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи

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.

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 (1973), 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.

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века

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.

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.

11.4. Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить 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.

11.5. 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).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 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» (1972); «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).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

11.6. Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этремон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

11.7. Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине 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 художника; подобрать иллюстративный материал.

11.8. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. 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 1976. 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.

11.9. Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

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). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат»,1890; «Совесть. Иуда», 1891; «Суд синадриона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие»,1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, 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 художника; сделать описание понравившейся картины.

11.10. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. 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.

11.11. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» 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. Чижовым 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 12. 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, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

12.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

12.1.1. 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.

12.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939)

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «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).

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

12.1.3. Творчество В. А. Серова (1865 – 1911)

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова.

Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем»(1888) - 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 художника; подобрать материал о Серове-графике.

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)

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.

Выражение индивидуалистических тенденций. 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.

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

12.2.1. «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала 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 ХХ 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.

12.2.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)

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 мастехином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошадью» (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.

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; 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 ХХ 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».

12.2.4. 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.

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

3.5. Ожидаемые результаты

3.5.1 Основные ожидаемые результаты.

Федеральные государственные требования устанавливают следующие требования к результатам обучающихся, освоившим ДПОП «Живопись».

В области художественного творчества:

- навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

- умениями самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла:

1)навыками анализа цветового строя

2)произведения живописи

Личностные результаты:

- формирование основ гражданской идентичности;

- воспитание и развитие у обучающихся качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями и с музыкальным искусством;

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

- формирование учебно-познавательной мотивации как основы готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

Личностные результаты на базовом уровне:

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в художественной культуре и произведениях искусства;

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;***Личностные результаты на предпрофессиональном уровне:***

- развитие самостоятельности в анализе произведений искусства;

- формирование духовных и эстетических потребностей;

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

- формирование у ребенка способности осознавать свою культурную и

национальную принадлежность.

Метапредметные результаты:

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять в учебной, познавательной и социальной практике;

- умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и организацию учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;

-умение строить индивидуальную образовательную траекторию;

- приобретение общехудожественных и теоретических знаний на основе взаимодействия различных видов искусств;

- проявление готовности к творчеству: сочинению, музицированию, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на базовом этапе:

- проявление готовности к творчеству: сочинению, импровизации, анализу творческой работы и др.;

- умение высказывать личные впечатления от общения с музыкой, живописью, театром и т.д.

Метапредметные результаты на предпрофессиональном уровне:

- формирование предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с подготовительными материалами, умение работать в позиции «взрослого»);

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);

- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать самостоятельную работу;

- освоение дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия обучающегося в поиске решения учебных задач;

- умение выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике;

- освоение способов работы с информационными материалами, излагающими разные позиции по вопросам той или иной области искусства

Предметные результаты:

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и практическому применению;

- знаниями терминологии изобразительного искусства;

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;

- умениями создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;

Предметные результаты на базовом этапе:

- сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов искусства и освоение некоторых из них;

Предметные результаты на предпрофессиональном этапе:

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией видов искусства;

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации.

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и вне учебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). Условием достижения результатов образования является построение ДПОП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов их деятельности. Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно путем создания фондов оценочных средств через использование разработанных предметных контрольно-измерительных мероприятий и материалов (публичные выставки, экзамены, самостоятельная работа учащихся, консультации, контрольные уроки, зачеты, экзамены, практические мелкогрупповые занятия).

Кроме этого, к предметным результатам изучения курса «Мировая художественная культура» относятся:

Знание обучающимися

• основных эпох в художественном развитии человечества;

• основных стилей и направлений в мировой художественной культуре;

• роли и места классического художественного наследия в художественной культуре современности;

• выдающихся памятников и произведений искусства различных эпох;

• основных художественных музеев России и мира.

• шедевров мировой художественной культуры;

Умение обучающихся

• отличать произведения искусства различных стилей;

• показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;

• сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;

* сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;

• пользоваться искусствоведческими терминами;

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных видов искусств);

• аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).

• использовать приобретённые знания и умения в жизни.

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости;

• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;

• владеть основными формами публичных выступлений;

• определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства.

4. Комплекс организационно-педагогических условий

4.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год

№ п/п	**Основные характеристики образовательного процесса**	**1 год обучения**	**2 год обучения**	**3 год обучения**	**4 год обучения**
1	Количество учебных недель	33	34	34	34
2	Количество учебных дней	33	34	34	34
3	Количество часов в неделю	2	2	2	2
4	Количество часов в год	66	68	68	68
5	Недель в первом полугодии	16	16	16	16
6	Недель во втором полугодии	17	18	18	18
7	Начало занятий	12.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022
8	Выходные дни	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023	29.12.2022-09.01.2023; 04.11.2022; 23.02-24.02.2022; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.-09.05.2023
9	Окончание учебного года	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023

4.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

№ п/п	**Наименование оборудования, инструментов, материалов**		**Количество на группу от 6 человек**	**Количество на группу до 12 человек**
1	Учебные и методические пособия		1	1
2	Специально оборудованные аудитории с достаточным дневным и искусственным освещением, оборудованные стенными шкафами, стеллажами, полками.		1	1
3	Специальная мебель и орг. Средства			
1	Парты	6	12
2	Электронная доска	1	1
3	Проктор	1	1
	4	Тетради	6	12

4.3. Формы аттестации/контроля оценочные материалы

	Планируемые результаты	Критерии оценивания	Виды контроля/ промежуточной аттестации	Диагностический инструментарий (формы, методы диагностики)
Личностные результаты	формировать ориентиры в художественной культуре и произведениях искусства;	«5»-сформерованны «4»-сформированны частично, «3» допускает грубые ошибки «2»-не знает	Устный опрос, наблюдение, анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Уважительно относиться к творчеству, как своему, так и других людей	«5»-уважает, «4»-допускает разногласия, «3» допускает грубые выражения «2»-не уважает	Устный опрос, наблюдение, просмотр работ; анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Высказывать и обосновывать свою точку зрения.	«5»-высказывает развернуто, «4»-высказывает сжато, «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не высказывает.	Устный опрос, наблюдение, анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Развивает самостоятельность в анализе произведений искусства;	«5»-анализирует полностью самостоятельно, «4»- анализирует с помощью незначительной «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не анализирует.	Устный опрос, наблюдение, анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
формирует духовные и эстетические потребностей;	«5»-сформированны «4»- сформированы не полно «3»- допускает грубые ошибки, «2»-не не сформированны	Устный опрос, наблюдение, анкетирование;	Анкета. Тест, беседа
Метапредметные результаты	отличает верно выполненное задание от неверного.	«5»-отличает, «4»-отличает с незначительными ошибками, «3»-отличает менее половины, «2»- не отличает.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже известного.	«5»- ориентируется, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не ориентируется.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Делает выводы в результате совместной работы всего класса.	«5»- выводы делает, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не делает выводов	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Сравнивать и группировать произведения искусства (по изобразительным средствам, видам, жанрам и т.д.).	«5»- сравнивает группу произведений искусства без ошибочно, «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2»- не различает произведения искусства.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Предметные результаты	Знает основных эпох в художественном развитии человечества	«5»- знает, «4»- знает с незначительными ошибками, «3»- знает с грубыми ошибками, «2» - не знает.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Знает выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох	«5»- знает, «4»- знает с незначительными ошибками, «3»- знает с грубыми ошибками, «2» - не знает.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
показывает на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;	«5»- показывает «4»- допускает незначительные ошибки, «3»- допускает грубые ошибки, «2» - не показывает.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
выполняет учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии)	«5»- знает термины без ошибок, «4»- знает с незначительными ошибками, «3»- знает с грубыми ошибками, «2» - не знает.	Тестирование, устный опрос, Письменная работа	зачет, экзамен.
пользоваться искусствоведческими терминами;	«5»- выстраивает цветовые гармонии «4»- выстраивает с незначительными ошибками, «3»- передает с грубыми ошибками, «2» - не передает разницы цветов.	Тестирование, устный опрос,	зачет, экзамен.
Осуществляет поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных видов искусств)	«5»- проводит критический отбор, «4»- находит информацию не в полном объёме , «3»- допускает грубые ошибки, «2» - не находит более половины информации	Тестирование, устный опрос, презентация	зачет, экзамен.

5. Методические материалы

:

№ п/п	Название раздела, темы	Материально-техническое оснащение, дидактико-методические материалы	Формы, методы, приемы обучения. Педагогические технологии	Формы учебного занятия
1	Основные понятия изобразительного искусства	Презентация, онлайн экскурсия по краеведческому музею	Наблюдение;	самостоятельная; аудиторная
2	История изобразительного искусства Древнего мира	Презентация	Устный опрос;	самостоятельная; аудиторная
3	История искусства стран Западной Европы Средних веков.	Презентация	Устный опрос;	аудиторная; самостоятельная
4	История изобразительного искусства Древней Руси	Презентация	Наблюдение; устный опрос; письменный опрос	аудиторная; самостоятельная
5	История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения	онлайн экскурсия по музею Лувр.	Наблюдение; устный опрос	аудиторная; самостоятельная
6	История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.	Презентация, художественный фильм	Наблюдение; устный опрос	аудиторная; самостоятельная
7	История русского изобразительного искусства XVIII века	Презентация	Наблюдение; практические упражнения.	аудиторная; самостоятельная
8	История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.	Презентация	устный опрос; письменный опрос	аудиторная; самостоятельная
9	История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века	Презентация, онлайн экскурсия по музею Ватикан	Наблюдение; письменный опрос	аудиторная; самостоятельная
10	История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века	Презентация,	Наблюдение; письменный опрос	аудиторная; самостоятельная
11	История русского искусства второй половины XIX века	Презентация,	Наблюдение; устный опрос;	аудиторная; самостоятельная
12	История русского искусства второй половины XIX века	Презентация, онлайн экскурсия по музею живописи Екатеринбург	письменный опрос, зачет	аудиторная; самостоятельная

6. Список литературы

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

2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние

века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990 3. Арган Дж.К. История

итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века,

искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990

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

5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001

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

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

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

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

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

11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003

12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004

13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008

14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М,

1981

15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990

16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006

17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004

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

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

* 1. **Декоративно-прикладное искусство**

3.6.1. Основные характеристики программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

- Срок реализации учебного предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета;

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цели и задачи учебного предмета;

- Обоснование структуры программы учебного предмета;

- Методы обучения;

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

-Учебно-тематический план;

- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы;

- Список учебной литературы;

- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 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 декоративного творчества, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, 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.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы – по 33 недели.

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.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

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	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка	48	48	48	51	48	51	294
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр		просмотр	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

* *обучающие:*

–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 разных 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;

* *воспитательно-развивающие***:**

–пробудить интерес к изобразительному и 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 народным традициям;

–воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

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 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 воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

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 натурного 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.

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.

2. 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 прикладного творчества.

Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Работа с бумагой.

Раздел 2: Традиционные виды росписи.

Раздел 3: Текстиль.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учеб- ного 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.	Дерево - рука	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		6	2	4
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	6	2	4
2.2.	Копирование образца	Урок	3	1	2
2.3.	Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	6	2	4
Раздел 3: Текстиль. Ткачество					
3.1.	История ткацкого ремесла	Экскур- сия	1	**-**	1
3.2.	Основные технические приемы ткачества	Урок	8	3	5
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 в технике дерганье (плоский)	Урок	3	1	2
3.7.	Пояс в технике дерганье (квадратный)	Урок	3	1	2
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах					
4.1.	Плешковская игрушка-свистулька	Урок	6	2	4
4.2.	Чернышенская глиняная кукла**»**	Урок	6	2	4
4.3.	Колокольчик	Урок	6	2	4
4.4.	Матрешка	Урок	6	2	4
4.5.	Игрушка – погремушка	Урок	3	1	2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учеб ного занятия	Общий объем времени в часах		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
99	33	66
Раздел 1: Работа с бумагой. Коллаж					
1.1.	Мир, в котором я живу	Урок	9	3	6
1.2.	Натюрморт	Урок	6	2	4
1.3.	Открытка	Урок	9	3	6
1.4.	Город	Урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды роспись. Кистевая роспись. Гжель					
2.1.	Беседа о росписи. Знакомство с элементами	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Творческая работа создание композиции с использованием характерных образов данной росписи	Урок	9	3	6
Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка					
3.1.	Вышивка и кружево в русском костюме	Экскур сия	3	1	2
3.2.	История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование	Урок	3	1	2
3.3.	Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки	Урок	6	2	4
3.4.	Копирование образцов	Урок	6	2	4
3.5.	Творческая работа	Урок	6	2	4
3.6.	Искусство вышивки	Урок	3	1	2
3.7.	Традиционная вышивка «Орловский спис»	Урок	6	2	4
3.8.	Орнаментальная композиция «Сказочные птицы»	Урок	6	2	4
Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз)					
4.1.	Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными	Урок	2	**-**	2
4.2.	«Сердечко»	Урок	4	4	2
4.3.	«Птица»	Урок	3	1	2
4.4.	«Лошадка»	Урок	3	1	2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учеб ного занятия	Общий объем времени в часах		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
99	33	66
Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование					
1.1.	Способы создания фактуры на бумаге	Мастер-класс	3	1	2
1.2.	Монотипия или мраморирование	Мастер-класс	3	1	2
1.3.	Волнистый шар	Урок	6	2	4
1.4.	Елка объемная	Урок	9	3	6
1.5.	Бумажная бижутерия	Урок	9	3	6
Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Городец и Мезень)					
2.1.	Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими особенностями	Урок	3	1	2
2.2.	Копирование образца	Урок	6	2	4
2.3.	Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике	Урок	9	3	6
2.5.	Эскиз росписи прялки в мезенской технике	Урок	12	4	8
Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани					
3.1.	Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора		1	**-**	1
3.2.	Печать на ткани геометрического орнамента.	Урок	5	2	3
3.3	Печать на ткани растительного орнамента.	Урок	3 Батик	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. Тряпичная игрушка					
4.1.	Знакомств с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик».	Урок	3	1	2
4.2.	Кукла «Мартиничка»	Урок	3	1	2
4.3.	Кукла «Колокольчик»	Урок	3	1	2

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

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

1.1. Тема: Дерево – рука. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.

Самостоятельная работа: «Веселые осьминожки». Придумать и выполнить декоративную композицию с использованием отпечатков рук (гуашь, акварель, формат А3).

1.2. Тема: Букет цветов. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации. Узнать о виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов композиции. Задание выполняется на картоне с использованием цветной бумажной мозаикой.

Самостоятельная работа: собрать коллекцию осенних листьев.

1.3.Тема: **Осенние листочки**. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Использованиецветной бумаги, картона, шаблона листьев, декоративных маркеров.

*Самостоятельная работа:*используя технику мозаичной аппликации выполнить упражнение «Радуга-дуга», цветная мозаичная бумага, картон формат А5.

1.4. Тема: Пейзаж-настроение. Используя навыки, приобретенные на предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального состояния природы с помощью ритмически организованных пятен. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на картона формат А4.

*Самостоятельная работа****:*** прочитать русские народные сказки, героями которых являются звери.

1.5.Тема: Сказка. Познакомить санималистическим жанром в декоративно-прикладном искусстве. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использование цветной бумаги, цветного картона.

Самостоятельная работа:поинтересоваться у родных есть ли дома глиняная игрушка, если есть, то узнать какая и принести на занятие.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись

2.1. Тема: Филимоновская роспись. Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни Филимоново Тульской области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую игрушку и способами их нанесения на поверхность. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором. Возможно создание коллективной композиции «Ярмарка игрушек». Работа ведется на формате А4 гуашью, с использованием шаблонов.

*Самостоятельная работа:*вместе с родителямипосмотреть информацию о мастерах филимоновской игрушки и вписать ее в альбом домашних заданий.

2.2. Тема: Копирование образца. Выполнить копию росписи филимоновской игрушки. 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. Используется акварель, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: разработать узор для филимоновского всадника и барыни в альбоме домашних заданий.

2.3. Тема: Творческая работа **«Праздничное гуляние».** Создать композицию сфигурками людей, зверей, птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы выполненные на первом уроке.

Раздел 3: Текстиль. Ткачество

3.1. Тема: История ткацкого ремесла. Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. На основе музейных образцов познакомиться с видами ткачества.

3.2. Тема: Основные технические приемы ткачества. Подготовить картон к ткачеству, выполнить простое полотняное переплетение. Познакомиться с понятиями зев, уток, долевая нить. Используетсякартон, хлопковая и шерстяная нить, пластиковая иголка.

*Самостоятельная работа****:*** вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением тканых изделий.

3.3. **Тема:** **Копирование гобелена.** Используя возможности изобразительных средств (линия, точка) выполнить копию готового гобелена с натуры, имитируя технику ткачества. Используетсяформат А4, гуашь, акварель, фломастеры.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий выполнить копию гобелена с его изображения на фотографии.

3.4. Тема: **Значение колорита в работе над гобеленом.** Выполнить ассоциативную цветовую композицию на заданную тему (грустно-весело, тепло-холодно и т.д.). Возможно использование фактуры для достижения большей эмоциональной выразительности. Материалы**:** гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнить колористическую композицию на заданную тему.

3.5. Тема: **Выполнение эскиза гобелена.** Симметрия и асимметрия в декоративной композиции. Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, направленном только вертикально или только горизонтально. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: Выполнить эскиз гобелена на заданную тему.

3.6. Тема: **Пояс в технике «дерганье» (плоский).** Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Используются толстые нити разных цветов.

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

3.7. Тема: **Пояс в технике «дерганье» (квадратный).** Познакомиться с техникой выполнения несложных поясов в технике дерганье. Выполнить небольшое изделие (шнурок, брелок). Используются толстые нити разных цветов.

Самостоятельная работа: повторить дома способ выполнения пояса.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

4.1. Тема: «Плешковская игрушка – свистулька». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы лепки и декора плешковской игрушки-свистульки. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек-свистулек. Выполнить игрушку в материале. Используетсяглина, красители.

Самостоятельная работа:посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом домашних заданий.

4.2.Тема: «Чернышенская глиняная кукла». Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского края. Освоить приемы лепки и декора чернышенской куклы.Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. Выполнить куклу в материале. Используетсяглина, красители.

*Самостоятельная работа****:*** посмотреть информацию о мастерах игрушки, зарисовать некоторые их работы в альбом с домашними заданиями. Принести на следующие занятие мелко порванные кусочки газеты.

4.3. Тема: Колокольчик (папье-маше). Познакомиться с техникой прикладного творчествапапье-маше. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную форму расписать, украсить декоративными элементами. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета, гуашь.

Самостоятельная работа: закончить нанесение необходимого количества слоев бумаги на пластилиновую форму, дать ей просохнуть.

4.4. Тема: Матрешка

Познакомиться с историей возникновения матрешки – образа красавицы, воспетой в русских песнях и сказках. Расписать матрешку в полховско - майданской традиции. Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо и руки, после этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы декора. Используется гуашь, плотная бумага.

Самостоятельная работа: изучить литературу про русскую матрешку.

4.5. Тема: Игрушка-погремушка. Знакомство с традицией изготовления предметов быта, игрушек, украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На примере простого изделия освоить приемы работы с берестой. Вырезать заготовку по разметке. Разметить линии сгиба согласно технологической карте, собрать игрушку. Используются береста, ножницы, линейка, подкладная доска, горох.

Самостоятельная работа: изучить литературу про изделия из бересты.

2 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. **Коллаж**

1.1.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение 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: ткань, кожа, бумага, фурнитура.

Самостоятельная работа: собрать в коллекцию разные по фактуре ткани и бумагу.

1.2.Тема: Мир, в котором я живу. 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. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичное задание на формате А5.

1.3.Тема: **Открытка.** 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. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура (пуговицы, пайетки, бусины).

Самостоятельная работа: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц.

1.4.Тема: **Зима в городе.** Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа с использованием различных материалов и способов их обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции.Использование бумаги, ткани, картона, дырокола и др.

Самостоятельная работа: подготовить некоторые детали композиции

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель

2.1. **Тема: Кистевая роспись. Гжель.** Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Написать цветок или птицу в технике «Гжель». Использование материалов: гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: в альбоме домашних заданий отработать навыки работы кистью полученные на уроке.

2.2. **Тема:** **Кистевая роспись. Гжель. Выполнение копии.** Копирование росписи. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Гуашь, керамическая плитка.

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть изделия с росписью, и интересные элементы зарисовать в альбом домашних заданий.

2.3.Тема: Кистевая роспись. Создание композиции. Повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. Роспись выполняется на керамической плитке гуашью, по предварительно выполненному эскизу.

Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель».

Раздел 3: Текстиль. Кружево и вышивка

3.1. Тема: **Кружево и вышивка в русском традиционном костюме.** Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта наших предков, уклад их жизни. Народный костюм - философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в костюме.

Самостоятельная работа: прочитать литературу о женских ремеслах

3.2. Тема: **История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование.** Познакомиться с историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и оборудованием. Зарисовать характерные мотивы сцепного кружева. Тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь.

Самостоятельная работа: посмотреть изделия различных кружевных центров России.

3.3. Тема: **Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки.** Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных решеток в нем. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой ручкой.

Самостоятельная работа: посмотреть орнаментальное разнообразие кружева в разных информационных источниках.

3.4. Тема: Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной технике плетения. Обратить особое внимание на использование ажурных решеток. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой ручкой.

Самостоятельная работа: выполнить копию образца.

3.6. Тема: Творческая работа «Дерево». Беседа. Симметрия и уравновешенность в композиции. Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. Тонированная бумага, гуашь, гелевая белая ручка.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции.

3.6. Тема: Искусство вышивки. Познакомиться с традиционной русской вышивкой, узнать особенности основных центров вышивания (русский Север, юг России, Ивановская, Владимирская области др.). Работая с образцами, **з**арисовать геометрические и зооморфные мотивывышивки. Использование бумаги в клетку, фломастеров, гуаши.

Самостоятельная работа: вышивка в быту, посмотреть образцы вышивки

3.7. Тема: Традиционная вышивка «Орловский спис». Познакомиться с традиционной вышивкой орловского края**,** с понятиями симметрия и асимметрия относительно вертикальной оси на примере орнаментальных особенностей «Орловского списа». Работая с образцами, зарисовать основные мотивы вышивки. Используютсяфломастеры красный и синий, формат А4.

Самостоятельная работа:выполнить эскиз вышивки по мотивам орловского списа.

3.8. Тема: Орнаментальная композиция “Сказочные птицы”. Беседа. Симметрия и уравновешенность в трехчастной композиции. Декоративное заполнение плоскости орнамента. Выполнение эскиза по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого образа в декоративно-прикладном искусстве. Работа ведется на тонированной бумаге гуашью.

Самостоятельная работа: продумать варианты орнаментального решения композиции, её цветовое решение.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах.

Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз).

4.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя основными. Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями кукурузы и т.д.), правилами заготовки растений, отбеливанием и крашением, техникой плетения. Выполнить плоские плетенки – закладки с использованием разного количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется прочной нитью.

4.2. **Тема: «Сердечко».** Изготовление игрушек из природных материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История сакрального значения данных фигурок (птица, конь, солярные знаки). Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. Освоение способов соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, фиксируется прочной нитью.

Самостоятельная работа: придумать возможные варианты фигурок из плетеных соломенных полосочек.

4.3. Тема: «Птица». Символика образа птицы в народном творчестве. Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит конструкция изделия: птицы могут быть подвесными, стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке. Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани.

Самостоятельная работа: попробовать разные варианты изготовления птицы из лыка

4.4. Тема: «Лошадка». Знакомство с символикой образа коня в народном творчестве. Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении фигурки соблюдать последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.Используется соломка, нитки**.**

*Самостоятельная работа:*посмотреть литературу по теме - образ коня в народном творчестве.

3 год обучения

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и конструирование

1.1. Тема: Способы создания фактуру на бумаге. Познакомиться со способами создания фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут навыки получения цветной бумаги из обычной. Возможно, использование получившихся образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки. Используется бумага, акварель, пищевая пленка.

Самостоятельная работа: повторить эксперименты с красками дома.

1.2. Тема: Монотипия или мраморирование. Познакомиться со способами получения «единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают декоративный эффект. Мраморирование – оттиск с поверхности воды, монотипия – с любой гладкой плоскости. Используютсяв работебумага, акварель, мыло, чернила для мраморирования.

Самостоятельная работа: закрепление полученных на уроке навыков.

1.3. Тема: **Конструирование объемной формы «Волнистый шар»**. Теоретические сведения. Понятие «круг», «овал». Правила деления круга на равные части. Художественное конструирование объемных форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал, цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей. Используемые материалы: бумага, циркуль, клей ПВА.

Самостоятельная работа: повторить способы деление окружности на равные части, отработать навыки аккуратного резанья бумаги ножницами и ее сгибания.

1.4. Тема: **Елка объемная**. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл задания сохраняется. Используя шаблон и правила симметричного вырезания подготовить детали елки. Согласно схеме соединить части в общую форму. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА.

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки.

1.5. Тема: **Бумажная бижутерия.** Такой эксперимент в работе с бумагой позволит детям увидеть привычные вещи по-новому. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. Форма бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), дополнительными вставками в снизке могут стать гофрированные элементы. Использование цветных страниц из глянцевых журналов (чем толще бумага, тем больше бусина), ножницы, линейка, зубочистка, клей.

Самостоятельная работа: закончить работу над заданием дома собрать снизку из бусин.

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Роспись по дереву

(Городец и Мезень)

2.1. Тема: Роспись по дереву. Беседа о видах росписи, художественно-стилистические особенности основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Познакомить сцентрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы. Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, овладеть основными приемами их выполнения. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить гирлянду из цветов на бумаге. Используется гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: изучить литературу по данной теме.

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии с подлинника. Использование деревянной заготовки, гуаши.

*Самостоятельная работа:*подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

2.3. Тема: Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике. Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

2.4. Тема: Эскиз росписи прялки в мезенской технике. Создать композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи создать свой эскиз, выполнить роспись на доске. Деревянная заготовка, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

Раздел 3: Текстиль. Способы декорирования ткани

3.1.Тема: Роспись тканей. Провести беседу о способах нанесения узора на ткань ручным спо­собом: набойка, холодный и горячий батик, свобод­ная роспись; красители и инструменты, применяемые при рос­писи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи.

Самостоятельная работа:изучить литературу по теме.

3.2. Тема: Печать на ткани геометрического орнамента.

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани (набойки). 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. Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: придумать раппорты геометрического орнамента, приготовить штампы, выполнить отпечатки на ткани согласно схемам.

3.3. Тема: Печать на ткани растительного орнамента. Составить эскиз растительного орнамента из отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо выраженными прожилками (листочки). При печатании, дети пользуются предложенными преподавателем схемами (круг или квадрат). Используемые материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома.

3.4. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомитьс техникой свободной росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать композицию “Цветы”, работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами. Использование красок для батика, ткани, декоративных контуров.

Самостоятельная работа: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный материал.

3.5. Тема: Панно «Птица-пава». Познакомиться с техникой росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань, нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика. Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг основного мотива.Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по отработке навыков работы кистью на ткани.

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. Тряпичная игрушка

4.1.Тема: Знакомство с миром тряпичной куклы. Кукла «Зайчик на пальчик». Знакомство с миром тряпичной куклы, показ готовых кукол - закруток. Традиционная кукла – это не просто ловкость и мастерство исполнения, за их неприхотливым обликом дети должны увидеть целый мир, полный чудес и творческих поисков. Выполнение куклы осуществляется одновременно с учителем, отрабатываются приемы закрепления ткани нитью в определенных местах согласно традиции.Используются ткань, нитки, синтепон, ножницы.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке.

4.2. Тема: Кукла «Мартиничка». Познакомиться с традицией выполнения куклы из ниток, с приемами ее изготовления из ниток разных цветов. Выполнить пару кукол (девочка и мальчик) и соединить их крученым шнурочком. Освоить технику работы с нитками при стягивания нитей в нужных местах для получения заданной формы. Используются нитки двух цветов.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобные куклы.

4.4. Тема: Кукла «Колокольчик». Познакомить с символичностью данной куклы, так как колокольный звон – один из самых сильных оберегов, и если верить тряпичному колокольчику, он станет обладателем таких свойств. Рассказать о порядке работы во время создания данной куклы. Отработать навыки и умения работы с тканями, которые способствуют развитию аккуратности и усидчивости в процессе выполнения заданий. Используются ткань и синтепон.

Самостоятельная работа: закрепить навыки, полученные на уроке, выполнив подобную куклу.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное творчество».

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.

6. Умение работать с различными материалами.

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов.

9. Навыки заполнения объемной формы узором.

10. Навыки ритмического заполнения поверхности.

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором.

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов.

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

* 1. **ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК**
     1. *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 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.

1. *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-трудовые 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Применяются следующие средства дифференциации:

а) разработка заданий различной трудности и объема;

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;

в) вариативность темпа освоения учебного материала;

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

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, технических схем, памяток.

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

В процессе освоения программы применяются на 3 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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

1. **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

Список методической литературы

Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993

Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989

Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010

Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. Белый город, 2010

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975

Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008

Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009

Вернер Шульце. Украшения из бумаги. - Арт-Родник, 2007

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

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

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

Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький,1988

Орловская традиционная игрушка. Каталог. Составитель Борисова И.И., 2007

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

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

Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006

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

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

Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985

Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка”

Список учебной литературы

Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007

Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007

Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010

Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010

Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003

Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003

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

Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий:

* **натуральные наглядные пособия -** образец изготавливаемого предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-технологической карты;
* **образец —** это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия.Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными**;**
* **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции -** способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
* **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
* **аудиовизуальные -** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;
* **материальные -** для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др.

Москва 2012

Разработчики:

А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

В.В.Демичева, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусство и народных ремесел, народный мастер России, член Союза художников России

Т.А.Маслова, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России

М.А.Семенова, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России, член Российского творческого союза работников культуры

Главный редактор: И.Е.Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: О.И.Кожурина, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензент:

О.Ф.Чернышова, заведующая Детской художественной школой «Росток» при Палехском художественном училище имени М.Горького, преподаватель

А.А.Яговитин, преподаватель Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра

3.7. Народная художественная культура

3.7.1. Основные характеристики программы

I. Пояснительная записка

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

- Срок реализации учебного предмета

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

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цель и задачи учебного предмета

- Обоснование структуры программы учебного предмета

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

-Учебно-тематический план

- Годовые требования. Содержание разделов и тем

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание

- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- **Народная культура:**

Учебная литература

Методическая литература

- **Изобразительное искусство:**

Учебная литература

Методическая литература

- **Перечень 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» и «Живопись». 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.

При реализации программы предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» с дополнительным годом обучения образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 5 лет.

Согласно учебному плану (5-летнем и 6-летнем сроках обучения) изучение предмета начинается со второго класса и заканчивается в пятом (шестом) классе с аудиторной учебной нагрузкой 1,5 часа в неделю. При 8-летнем и 9-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с четвертого класса и заканчивается в восьмом (девятом) 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 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часа – аудиторные занятия, 198 часа - самостоятельная работа. При 8-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них 165 часов – аудиторные, 165 – самостоятельная работа. В 9 (6) классе аудиторная нагрузка составляет 49,5 часа, рекомендуемый объем самостоятельной работы – 49,5 часа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы

«Декоративно-прикладное творчество» 5 лет

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		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа (в часах)			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка (в часах)			48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				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 (5-летняя программа):

2 - 5 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Аудиторные занятия (8-летняя программа)

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» являетсяосмыслить 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 ХХ века – начала XXI вв.;

История русского изобразительного искусства первой половины ХХ века;

История русского изобразительного искусства второй половины ХХ века – начала XXI вв.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план приводится для варианта программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 6 лет (со второго по шестой классы, итоговая аттестация – в 6 классе).

На основании данного учебного плана образовательная организация может самостоятельно разработать учебно-тематический план для 8 (9)-летнего срока обучения.

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 6 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения 3 полугодие					
	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ				
1.1.	Сущность, структура и функции народной художественной культуры	Беседа	3	1, 5	1,5
1.2.	Основные виды народной художественной культуры	Беседа	3	1, 5	1,5
1.3.	Особенности народной художественной культуры	Беседа	3	1, 5	1,5
1.4.	Синкретический характер народной художественной культуры	Беседа	3	1, 5	1,5
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	3	1, 5	1,5
1.5.2.	Христианство и русская народная культура	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.	Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества				
1.5.3.1.	Главный закон в жизни людей и природы	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.2.	Ритм – способ организации порядка и гармонии	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.3.	Представления о пространстве	Беседа	3	1, 5	1,5
1.5.3.4.	Знаки четырех стихий	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.5.	Образ Мирового Древа в народном творчестве	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.6.	Человек и мир: моделирование – познание – присвоение	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.7.	Крестьянский дом как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.8.	Русская печь как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.9.	Народный женский костюм как модель мира	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.5.3.10.	Представления о времени, отраженные в празднике Зимние Святки	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
			48	24	24
2 год обучения 4 полугодие					
1.6.	Годичный круг и круг жизни				
1.6.1.	Народный календарь	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.2.	Масленица как наследница новогодних ритуалов	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.3.	Встреча весны	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.4.	Народные художественные традиции празднования Пасхи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.5.	Народные художественные традиции празднования Троицы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.6.	Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.7.	Осенние праздники. Встреча зимы	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.8.	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре	Комбинированный урок	6	3	3
1.6.9.	Круг жизни на полотняных узорах	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.6.10.	Ритмы народного праздника	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.	Образы русской духовности				
1.7.1.	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.2.	Образ святого Николая в русской традиции	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.3.	Русские юродивые и скоморохи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.4.	Духовные стихи	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.7.5.	Хранители традиций. Народный мастер	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
1.8.	Зачет	Комбинированный урок	3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
3 год обучения 5 полугодие					
	Раздел 2. Основные понятия изобразительного искусства				
2.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	6	3	3
	Раздел 3. История изобразительного искусства Древнего мира				
3.1.	Первобытное искусство	Беседа	3	1, 5	1,5
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	3	1, 5	1,5
3.2.2.	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.2.3.	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
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	3	1, 5	1,5
3.3.	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)				
3.3.1.	История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.3.2.	Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.).	Беседа	3	1, 5	1,5
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	3	1, 5	1,5
3.4.1.2.	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.1.3.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.1.4.	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.)	Беседа	6	3	3
3.4.1.5.	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.2.	История изобразительного искусства Древнего Рима				
3.4.2.1.	История изобразительного искусства Этрурии (VIII – II вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
			48	24	24
3 год обучения 6 полугодие					
3.4.2.2.	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
3.4.2.3.	История искусства Древнего Рима периода Империи	Беседа	6	3	3
3.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 4. История искусства стран Западной Европы Средних веков				
4.1.	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
4.2.	Искусство Византии V- XII веков	Беседа	6	3	3
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	3	1, 5	1,5
4.3.2.	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)	Беседа	3	1, 5	1,5
4.3.3.	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	Беседа	3	1, 5	1,5
4.3.4.	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	Беседа	3	1, 5	1,5
4.3.5.	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии	Беседа	3	1, 5	1,5
4.4.	История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков				
4.4.1.	Искусство стран Ближнего Востока	Беседа	3	1, 5	1,5
4.4.2.	История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.)	Беседа	3	1, 5	1,5
4.4.3.	История изобразительного искусства Китая	Беседа	3	1, 5	1,5
4.4.4.	История изобразительного искусства Японии	Беседа	3	1, 5	1,5
4.5.	Зачет		3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
4 год обучения 7 полугодие					
	Раздел 5. История изобразительного искусства Древней Руси				
5.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Беседа	6	3	3
5.2.	Русское искусство периода феодальной раздробленности				
5.2.1.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Беседа	6	3	3
5.2.2.	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	Беседа	6	3	3
5.2.3.	История искусства Пскова XII-XV веков	Беседа	3	1, 5	1,5
5.2.4.	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.				
5.2.4.1.	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	Беседа	3	1, 5	1,5
5.2.4.2.	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.	Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века				
5.3.1.	Архитектура конца XV – начала XVI века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.2.	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.3.	Архитектура середины и конца XVI века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.4.	Русское искусство XVII века				
5.3.4.1.	Русская архитектура XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.4.2.	Русская живопись XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
5.3.5.	Декоративно-прикладное искусство	Беседа	6	3	3
			48	24	24
4 год обучения 8 полугодие					
	Раздел 6. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				
6.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Беседа	3	1, 5	1,5
6.2.	Искусство Италии Раннего Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Искусство Италии Высокого Возрождения				
6.3.1.	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	Беседа	3	1, 5	1,5
6.3.2.	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	Беседа	3	1, 5	1,5
6.3.3.	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	Беседа	3	1, 5	1,5
6.3.4.	Венецианская школа живописи.	Беседа	3	1, 5	1,5
6.4.	История искусства стран Северного Возрождения	Беседа			
6.4.1.	История искусства Нидерландов эпохи Возрождения	Беседа	3	1, 5	1,5
6.4.2.	Возрождение в Германии и Франции	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 7. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.				
7.1.	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	Лекция	3	1,5	1,5
7.2.	Искусство Италии XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
7.3.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Беседа	3	1, 5	1,5
7.4.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Беседа	3	1, 5	1,5
7.5.	Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)	Беседа	3	1, 5	1,5
7.6.	Искусство Франции XVII века	Беседа	3	1, 5	1,5
7.7.	Искусство Франции XVIII века	Беседа	3	1, 5	1,5
7.8.	Искусство Англии XVIII века	Беседа	3	1, 5	1,5
7.9.	Зачет		3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
5 год обучения 9 полугодие					
	Раздел 8. История русского изобразительного искусства XVIII века				
8.1.	Искусство первой трети XVIII века	Беседа	3	1, 5	1,5
8.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа	3	1, 5	1,5
8.3.	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа	3	1, 5	1,5
8.4.	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 9. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.				
9.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа	3	1, 5	1,5
9.2.	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
9.3.	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
9.4.	Искусство критического реализма во Франции	Беседа	3	1, 5	1,5
9.5.	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа	3	1, 5	1,5
	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)	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.2.	Импрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.3.	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.1.5.	Постимпрессионизм	Беседа	3	1, 5	1,5
10.2.	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа	3	1, 5	1,5
10.3.	Модерн и его национальные разновидности	Беседа	3	1, 5	1,5
			48	24	24
5 год обучения 10 полугодие					
	Раздел 11. История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века				
11.1.	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.	Русская живопись первой половины XIX века				
11.2.1.	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.2.	Венецианов и его школа	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.3.	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).	Беседа	3	1, 5	1,5
11.2.4.	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа	3	1, 5	1,5
	Раздел 12. История русского искусства второй половины XIX века				
12.1.	Русская живопись 60 –х годов XIX века.	Беседа	3	1, 5	1,5
12.2.	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа	3	1, 5	1,5
12.3.	Батальная живопись	Беседа	3	1, 5	1,5
12.4.	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
12.5.	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа	3	1, 5	1,5
12.6.	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа	3	1, 5	1,5
12.7.	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа	3	1, 5	1,5
12.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа	3	1, 5	1,5
	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	3	1, 5	1,5
13.1.2.	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911)	Беседа	3	1, 5	1,5
13.1.3.	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа	3	1, 5	1,5
13.2.	Зачет	Беседа	3	1, 5	1,5
			51	25,5	25,5
6 год обучения 11 полугодие					
13.3.	Творческие объединения России конца XIX - начала XX вв.				
13.3.1.	«Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924)	Беседа	3	1, 5	1,5
13.3.2.	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924)	лекция	3	1, 5	1,5
13.3.3.	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)	лекция	3	1, 5	1,5
13.3.4.	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 – 1917)	лекция	3	1, 5	1,5
	Раздел 14. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.				
14.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
14.2.	Архитектура первой половины XX вв.	лекция	3	1, 5	1,5
14.3.	Модернизм и его направления	лекция	6	3	3
14.4.	Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)	беседа	3	1, 5	1,5
14.5.	Творчество Пабло Пикассо (1881-1973)	беседа	3	1, 5	1,5
14.6.	Демократическое искусство первой половины ХХ века	лекция	3	1, 5	1,5
14.7.	Изобразительное искусство Латинской Америки	лекция	3	1, 5	1,5
	Раздел 15. История искусства зарубежных стран второй половины ХХ века – начала XXI вв.				
15.1.	Архитектура второй половины ХХ века – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
15.2.	Скульптура второй половины ХХ века – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5
15.3.	Неореализм в европейском изобразительном искусстве.	лекция	3	1, 5	1,5
15.4.	Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв.	лекция	3	1, 5	1,5

4. Организационно-педагогические условия

4.1. Календарный учебный график 2022-2023уч.г.

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Основы художественной грамотности «Грани искусства» 1год обучения с 01.09.2023 г. по 26.05.2024 г – 34 учебных недель., 2 год обучения с 01.09.2023 г. по 26.05.2024 г. 34 учебных недель.

Продолжительность урока: в группах 1-2 года обучения 40 минут.

Продолжительность перемен: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.

1. **Календарные периоды учебного года**
   1. **Дата начала учебного года**: 1 сентября 2023 года
   2. **Дата окончания учебного года**: 26 мая 2024 года
   3. **Продолжительность учебного года**: в группах 1-2 года обучения 34 учебных недель.
   4. **Продолжительность учебной недели**: 5 дней
2. **Периоды образовательной деятельности**
   1. **Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях**

Учебный период	Дата		Продолжительность
Начало	Окончание
1 четверть	01.09.2023г.	27.10.2023г.	8 недель
2 четверть	06.11.2023г.	29.12.2023г.	8 недель
3 четверть	09.01.2024г.	22.03.2024г.	11 недель
4 четверть	01.04.2024г.	26.05.2024г.	7 недель
Итого в учебном году			34 недели

* 1. **Продолжительность каникул**

Каникулярный период	Дата		Продолжительность
Начало	Окончание
Осенние каникулы	28.10.2023г.	05.11.2023г.	*9 календарных дней*
Зимние каникулы	30.12.2023г.	07.01.2024г	*9 календарных дней*
Весенние каникулы	16.03.2024г.	24.03.2024г.	*9 календарных дней*
Летние каникулы	03.06.2024г.	18.08.2024г.	*11 недель*
Итого в учебном году			34 недели

1. **Организация промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация осуществляется каждое полугодие без прекращения образовательной деятельности по всем предметам (модулям) учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам математического округления.

Расписание занятий Платных образовательных услуг МАОУ «Верхнедубровская СОШ» на 2023-2024 учебный год

Программа	**Учитель**	**День недели**	**Время**	**Группа**	**Предмет**	**Кабинет**
«Грани искусства»	Бабинцева Екатерина Юрьевна	ПН	16:00-18:20	2	ДПИ+НХК	114
СР	16:00-17:30	2	Композиция	114
ЧТ	16:40-18:10	1	Рисунок	310
ПТ	16:00-17:30	1	Живопись	310
СБ	10:00-12:20	1	ДПИ+НХК	114
Вавилова Марина Владимировна	ВТ	16:40-18:10	1	Композиция	114
СР	16:00-18:20	1	МХК+ Комп.гр.	211
ЧТ	16:40-18:10	2	Живопись	114
ПТ	16:00-17:30	2	Рисунок	114
СБ	10:00-12:20	2	МХК+ Комп.гр.	211

4.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

- занятия проводятся в специализированном кабинете оборудованном стационарным компьютеров, проектором, принтером, учебными столами и стульями, а так же мольбертами, лампами точечного освещения, наглядными пособиями из гипса (в соответствии с учебным планом), муляжами природных объектов из пластика и резины, макетами посуды, живых и не живых объектов. Занятия по компьютерной графике проводятся в компьютерном классе оборудованным ноутбуками и интерактивной доской.

- перечень оборудования, инструментов, приборов и материалов в расчете на количество обучающихся в группе:

1. Бумага для рисунка формат А3
2. Бумага для рисунка формат А4
3. Бумага для акварели формат А3
4. Набор простых карандашей 2Н-2В
5. Набор цветных карандашей
6. Акварель художественная 16 цветов
7. Гуашь художественная 16 цветов
8. Емкость для воды
9. Кисти круглые белка №1-12
10. Кисти плоские №3, №8
11. Кисти скошенные №2, №6
12. Палитра
13. Фартук
14. Цветной пластилин 12 цветов
15. Скульптурный пластилин
16. Стеки
17. Глина
18. Цветная бумага
19. Клей карандаш
20. Клей ПВА
21. Ножницы
22. Картон (белый, цветной)
23. Вспомогательные приспособления и материалы
24. Фоамиран
25. Клеевой пистолет
26. Клей для клеевого пистолета
27. Доска-подставка
28. Фурнитура
29. Деревянные заготовки
30. Нитки
31. Ткани
32. Акриловые краски
33. Акриловый лак
34. Грунт
35. Металл
36. Круглогубцы
37. Плоскогубцы
38. Кусачки
39. Каменная фурнитура
40. Каменная крошка
41. Гончарный круг
42. Электровыжигатель

Кадровое обеспечение:

Данная программа может быть реализована педагогом дополнительного образования имеющим профильное образование в области изобразительного искусства, мировой художественной культуры и декоративно-прикладного искусства, педагогом общеобразовательной школы не ниже 1 квалификационной категории в образовательной области «Изобразительного искусства», а так же педагогом прошедшим переподготовку как педагог дополнительного образования, руководитель студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.