

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«Утверждаю»

Директор ДШИ:

А.Р.Шигапов

Введено в действие

Приказом №22

От 01.09.2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**
(Срок освоения 4 года)

«Рассмотрено»

Педагогическим Советом

Протокол №1 от 28 августа 2021 г.

с. Ленино-Кокушкино
2021 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основными задачами ДХШ и ДШИ является общее художественно-эстетическое воспитание учащихся, а также подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние художественные учебные заведения. Дисциплины «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» в учебном процессе являются ведущими. Дополняя друг друга, они изучаются взаимосвязано, что содействует целостному восприятию предметного мира обучающимися, развитию творческих возможностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Предложенные в настоящей комплексной программе темы заданий по рисунку, живописи и композиции станковой следует рассматривать как рекомендательные. Помимо заданий, указанных в программах, педагог может предложить учащимся краткосрочные задания по своему усмотрению.

Предложенная программа дает педагогам той или иной дисциплины возможность творчески подходить к ее преподаванию, применять на уроках разработанные им методики, приемлемые для каждой конкретной школы, в том числе целенаправленные, интенсивные задания. Основное условие - достижение результативности в обучении при сохранении реалистического подхода к изображению натуры.

Срок реализации программы «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» - составляет 4 года.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Длительный учебный рисунок с неподвижной натуры традиционно является главной формой обучения. Основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, он учит правдиво передавать видимые предметы и явления, их особенности и свойства, дает учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки.

При прохождении курса учащиеся осваивают основы наблюдательной, то есть наглядной перспективы (на примере геометрических тел, предметов быта),

понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. Попутно приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические приемы рисунка - от самых простых до более сложных. Кроме того, на занятиях по длительному рисунку проводится работа над воспитанием комплекса необходимых для художника качеств (так называемая «постановка глаза», развитие «твердости руки»). Сюда входят также умение наблюдать и запоминать увиденное, острота и точность глазомера и так далее.

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения человека как наиболее сложной и разнообразной натуры.

Наряду с длительными постановками полезно выполнять и краткосрочные учебные рисунки (зарисовки, наброски), так как они обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память учащихся.

Выпускник школы должен владеть материалами и техникой рисунка, уметь анализировать натуру, свой рисунок в процессе работы.

Первоочередной задачей курса «Живопись» является развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветовых отношений.

Основным принципом обучения является неразделенность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить то положение, что решение колористических задач не может проходить отдельно от изучения формы.

Во время прохождения курса преподаватель знакомит учащихся с живописными материалами и их техническими свойствами (бумага, кисти, краски и прочее), а также дает учащимся необходимые сведения о цвете в воздушной среде, взаимодействии цветов, рефлексе, холодных и теплых цветах, сближенности и контрастности цветов, спектре и дополнительных цветах.

В процессе обучения ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), далее на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и рефlekсами. И, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, - как в закрытом помещении, так и под открытым небом.

Все сведения даются в процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении произведений классиков и современных художников.

Задача учебного предмета «Композиция» - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых не возможен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно - прикладного искусства педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, дает понятие об 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.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по

академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

К выпускному классу по «Декоративной композиции» у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне. В какой мере это имеет место к завершению обучения в школе, призвана показать завершающая дипломная работа. Ведь в композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической, живописной и декоративно-прикладной культуры. Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Дизайн (в пер. с англ. буквально чертеж, проект, замысел) - особый метод проектирования, при котором объекту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологического и психологического удобства, четкой социальной ориентации.

Основы теории современного дизайна во многом были заложены в 20-30-ые года учебно-практическими школами БАУХАУС (Германия) и ВХУТЕМАС (СССР).

Современный дизайн охватывает широкие сферы человеческой деятельности:

- механизмы и орудия производства, транспорт, бытовые приборы, игрушки, посуда, одежда, изделия из стекла, керамика (серийное производство)
- индустриальный дизайн;
- интерьеры жилых помещений и общественных зданий, дизайн производственной среды, городской дизайн - дизайн среды;

- книжная и газетно-журнальная графика, рекламная графика, плакат, промышленная графика, системы визуальной коммуникации, телевизионная графика - графический дизайн.

В нашей стране проблемы дизайна в последние годы привлекают повышенное внимание; происходит постепенное осознание того, что современный человек живет в среде полностью спроектированного и постоянно обновляемый путем проектирования. На сегодняшний день дизайн является основным методом создания всей материальной, социальной и духовной среды, окружающей человека.

Курс «Основы дизайна» рассчитан на учащихся, малознающих и совершенно не знающих о существовании предмета как такового.

Учебные задания построены по принципу: от простого к сложному, от примитивных линейных композиций до декоративно-плоскостных и объемных композиций.

Перед выполнением каждого задания преподаватель должен ознакомить учащихся с содержанием и задачей задания, показать аналоги (подобные задания учащихся из методического фонда)

2. Тематические планы

РИСУНОК

Наименование раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс (102 ч)	
Задание № 1 Беседа о рисунке. Постановка из 1-2 несложных предметов	8
Задание № 2 Зарисовка бабочек на одном листе. (Варианты: проведение прямых и кривых линий, «шахматная доска», деление отрезков»).	6
Задание № 3 Рисунок натюрморта из 1-3 бытовых предметов на нейтральном фоне	9
Задание № 4 Рисунок натюрморта (тот же - № 3) на контрастном фоне	6
Задание № 5 Краткосрочные зарисовки бытовых предметов, напоминающих по форме геометрические тела, в разных положениях (10 заданий, по 15 мин.)	3
Задание № 6 Зарисовка двух больших веток (сосна, ель и др.) на одном листе	3
Задание № 7 Рисунок чучела птицы в 2-х положениях	9
Задание № 8 Рисунок натюрморта из 2-3 предметов, напоминающих по форме простейшие комбинации геометрических тел	9
Задание № 9 Рисунок натюрморта из 2-3 предметов домашнего обихода, контрастных по форме и тону на светлом фоне	9
Задание № 10 Постановка предметов быта с чучелом птицы	9
Задание № 11 Рисунок натюрморта: предметы быта с геометрическим телом на нейтральном фоне (не более трех)	6
Задание № 12 Натюрморт из геометрических тел	10
Задание № 13 Экзаменационная работа - натюрморт из 2-3 несложных предметов домашней утвари на фоне однотонной драпировки с 1 -2 простыми складками	16
2 класс (102 ч)	
Задание № 1 Беседа о задачах второго класса. Осенний натюрморт из предметов быта и овощей, ветки, нескольких грибов и т. д.	6
Задание № 2 Натюрморт из 2-3 геометрических предметов, поставленных ниже линии горизонта	12

Задание № 3 Натюрморт с геометрическим предметом и чучелом птицы	12
Задание № 4 Рисунок гипсового несложного орнамента	9
Задание № 5 Несложный тематический натюрморт из 2-3 предметов быта на фоне драпировки - однотонной с простыми свисающими складками (1-2)	9
Задание № 6 Рисунок головы человека	6
Задание № 7 Зарисовка одетой фигуры человека стоя (в двух положениях)	9
Задание № 8 Рисунок простейшего интерьера (стол и стул в углу комнаты, столик и кресло у стены и т. п.)	6
Задание № 9 Рисунок несложного гипсового орнамента розетки (невысокий рельеф)	9
Задание № 10 Рисунок натюрморта из крупных предметов	6
Задание № 11 Рисунок складок свисающей ткани	6
Задание № 12 Экзаменационная постановка натюрморта	12
3 класс (136 ч)	
Задание № 1 Рисунок натюрморта «Осенний» (не более 5-ти предметов на фоне драпировки)	8
Задание № 2 Рисунок гипсового орнамента на фоне однотонной драпировки	12
Задание № 3 Рисунок тематического натюрморта из предметов (контрастный по тональности)	12
Задание № 4 Три зарисовки фигуры человека	12
Задание № 5 Рисунок интерьерной постановки	12
Задание № 6 Рисунок гипсового асимметричного орнамента (несложного с драпировкой)	12
Задание № 7 Зарисовка одетой фигуры человека стоя	2
Задание № 8 Рисунок гипсового слепка головы («римская»)	12
Задание № 9 Портрет	12
Задание № 10 Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом на фоне однотонной драпировки (постановка чуть ниже уровня глаз)	14

Задание № 11 Зарисовка гипсовой головы (обрубковка)	12
Задание № 12 Экзаменационная постановка — натюрморт с гипсовым орнаментом	16
4 класс (136 ч)	
Задание № 1 Рисунок сложного натюрморта из предметов быта (не более 5-ти)	8
Задание № 2 Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой гипсового рельефа	12
Задание № 3 Зарисовка гипсовой головы	8
Задание №4 Зарисовка головы натурщика в разных поворотах (на одном листе)	16
Задание №5 Рисунок капители с драпировкой	16
Задание №6 Наброски и зарисовки одетой фигуры в различных положениях (стоя, сидя)	12
Задание №7 Натюрморт с гипсовой головой или маской	16
Задание №8 Рисунок фигуры человека в интерьере	16
Задание №9 Натюрморт тематический из 4-5 предметов 16	16
Задание №10 Экзаменационное задание. Рисунок натюрморта из 3-4 предметов, связанных между собой единством содержания, но различных по цвету, форме и материалу	16

ЖИВОПИСЬ

Наименование раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс (102 ч)	
Задание № 1 Натюрморт из 2-3 предметов	12
Задание № 2 Изображение плоских предметов: листьев, цветов и т. д.	6
Задание № 3 Постановка из 2 предметов на нейтральном фоне	6
Задание № 4 Натюрморт из 2-3 предметов сближенного цвета	6
Задание № 5 Постановка из 2 предметов на цветном гладком фоне	12
Задание № 6 Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета в сближенной цветовой гамме	9
Задание № 7 Постановка из 3 предметов, контрастных по цвету	9
Задание № 8 Постановка из 2-3 предметов гризайль)	9
Задание № 9 Букет цветов в керамическом сосуде	3
Задание № 10 Постановка натюрморта на контрастном фоне	6
Задание № 11 Натюрморт с ясным тематическим содержанием	12
Задание № 12 Экзаменационная постановка (из 2—3 предметов)	12
2 класс (102 ч)	
Задание № 1 Постановка из 2 предметов с четко выраженными цветовыми отношениями (овощи, фрукты) на нейтральном фоне	9
Задание № 2 Постановка из 2-3 предметов различных по материалу (гризайль)	9
Задание № 3 Натюрморт из 2-3 контрастных по цвету предметов на равноокрашенном цветном фоне (предметы домашнего обихода, овощи, фрукты)	12
Задание № 4 Постановка из нескольких, близких по окраске предметов на цветном фоне	9
Задание № 5 Фрагмент интерьера	12
Задание № 6 Портрет - этюд	9

Задание № 7 Постановка из нескольких различных по материалу предметов	9
Задание № 8 Постановка из нескольких различных по материалу предметов	9
Задание № 9 Постановка из предметов быта и птицы, контрастных по тону в технике пуантель	9
Задание № 10 Экзаменационная постановка	15
3 класс (102 ч)	
Задание №1 Этюд из живых цветов, овощей или фруктов (не более 5 предметов)	9
Задание №2 Натюрморт из 3-4 предметов, различных по окраске, форме, на фоне двух однотонных драпировок.	9
Задание №3 Постановка из разнохарактерных по форме, цвету и материалу предметов.	6
Задание №4 Постановка из нескольких сближенных по окраске предметов (гуашь, темпера).	12
Задание №5 Постановка из предметов, объединенных единством тематического содержания.	9
Задание №6 Натюрморт из предметов более сложной конструкции, с цветами, сдержанный по цвету	12
Задание №7 Натюрморт с чучелом птицы на фоне декоративной драпировки.	12
Задание №8 Фрагмент интерьера с комнатным растением	9
Задание №9 Этюд сидящего человека в одежде, желательно в национальном костюме.	9
Задание №10 Экзаменационная работа	15
4 класс (102 ч)	
Задание №1 Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов.	9
Задание №2 Натюрморт из нескольких предметов, разных по материалу, усложненных по форме, с богатой по фактуре драпировкой.	12
Задание №3 Букет в стеклянном сосуде с водой.	9
Задание №4 Этюд головы человека.	12
Задание №5 Фигура человека. Несложная тематическая постановка.	12

Задание №6 Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента или маски на заднем плане.	12
Задание №7 Фрагмент интерьера (ясный по теме): угол мастерской, письменный стол и т.д.	12
Задание №8 Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов (домашняя утварь, инструменты и т.п.)	9
Задание № 9 Экзаменационная работа	15

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Наименование раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс (68 ч)	
Задание № 1 Иллюстрация к волшебной, фантастической сказке	10
Задание № 2 Несложная тема на основе наблюдения «Летний день», «Мой город», «Наше село», «Двор, где я живу», «Дорога в школу»	10
Задание № 3 Историческая тема, «Праздник в городе», «Спортивная тема», иллюстрации к произведениям Гайдара, композиции на темы революционных песен	10
Задание № 4 Композиция на темы фантастики: «На Луне», «Город будущего», «Будущее нашего города, села», «Далекое прошлое»	6
Задание № 5 Литературная тема: по произведению русских	10
Задание № 6 «Автопортрет с друзьями» классиков	10
Задание № 7 «Времена года», «Звери и птицы», «Рынок», «Человек и животное».	12
2 класс (68 ч)	
Задание № 1 Композиция в интерьере. «Театр», «Перемена в школе», «На выставке», «В клубе», «Собрание», «Магазин», «Вокзал», «Парикмахерская»	10
Задание № 2 Декоративное панно: «Город»	6
Задание № 3 «Человек и животное», «Ипподром», «Цирк», «Птичий рынок», «Ферма», иллюстрация к рассказу Толстого «Холстомер»	12
Задание № 4 Национальный праздник в городе, деревне, игры, «Праздник зимы»	6
Задание № 5 Композиция плаката на тему «Берегите окружающую среду», «Берегите лес», «Наши друзья», «Вода — наше богатство»	6
Задание № 6 Иллюстрация к литературным произведениям Пушкина, Гайдара	8
Задание № 7 Школьный интерьер	6
Задание № 8 Композиционные портреты по профессиям (летчик, космонавт, моряк, врач, тракторист, доярка и т. п.)	6
Задание № 9 Композиция на тему «Весна»	8

3 класс (68 ч)	
Задание № 1 Город, поселок, деревня, в которой я живу	10
Задание № 2 Историческая тема: «Декабристы», «1812 год», «Петр I»	14
Задание № 3 Композиционный групповой портрет: «Моя семья», «Мои друзья», «Мои родители»	8
Задание № 4 Композиция на тему Великой Отечественной войны по мотивам литературных произведений	10
Задание № 5 «Советский спорт» (соревнования). Многофигурная композиция станкового характера с пейзажем	8
Задание № 6 Иллюстрация какого-либо известного произведения Толстого, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова	8
Задание № 7 «Человек в труде», «Учитель», «Шофер», «Библиотекарь», «Народный мастер», «Доярка»	10
4 класс (68 ч)	
Задание № 1 Общественный интерьер (магазин, кинотеатр, парикмахерская, клуб и т. д.)	10
Задание № 2 Композиция по мотивам сказок Пушкина, произведений Гоголя, Салтыкова-Щедрина	8
Задание № 3 Композиционный групповой портрет по профессиям: космонавты, строители, футболисты, хоккеисты и т. д.	16
Задание № 4 Композиция на тему: «Город», «Поселок», «Село», «Город моей мечты», «Индустриальный пейзаж», «Улица», «Старое и новое», «Времена года»	10
Задание № 5 Иллюстрация к художественному произведению Толстого, Горького, Шолохова	12
Задание № 6 Композиция на тему «Из жизни нашего города, села»	12

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Наименование раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс (34 ч)	
Задание № 1 Беседа о ДПИ. Постановка из 2-3 несложных предметов в технике мозаики	6
Задание № 2 Натюрморт из 3-4 предметов контрастных по цвету. Деление предметов на модули.	5
Задание № 3 Выполнение открытки к новому году в технике квиллинг.	4
Задание № 4 Композиция на свободную тему (пейзаж, натюрморт, композиция по представлению). Техника - коллаж.	7
Задание № 5 Натюрморт по представлению из 3-4 предметов разнообразных по форме. Техника пластилин.	3
Задание № 6 Роспись разделочной доски в технике городецкая роспись	9
2 класс (34 ч)	
Задание № 1 Декоративная композиция по заданной теме, в технике холодный батик.	8
Задание № 2 Натюрморт из 3-4 предметов контрастных по цвету(с натуры).Гелиевые ручки.	7
Задание № 3 Выполнение декоративного букета .Черно-белая графика. Гелиевая ручка	8
Задание № 4 Композиция на свободную тему (пейзаж, натюрморт, композиция по представлению). Техника - коллаж.	11
3 класс (34 ч)	
Задание № 1 Композиция по заданной теме «Страны мира» в технике холодный батик.	9
Задание № 2 Композиция в технике бумажной пластики «Культура культурное наследие»	6
Задание № 3 Эскиз куклы. Выполнение в материале театральной куклы.	10
Задание № 4 Композиция на свободную тему (пейзаж, натюрморт, композиция по представлению). Техника росписи по стеклу. Витраж.	9
4 класс (34 ч)	
Задание № 1 Композиция по заданной теме «Город в отражении»	8

Задание № 2 Композиция в технике конгревного тиснения. Проект открытки, приглашения на новый год.	7
Задание № 3 Эскиз матрешки в костюме разных национальностей. Выполнение по эскизу в материале куклы-матрешки.	5
Задание № 4 Дипломная композиция на тему: «Декоративный натюрморт». Техника Урало-сибирская роспись.	13

ДИЗАЙН (Предмет по выбору)

Наименование раздела, темы	Количество учебных часов
1 класс (34 ч)	
Задание № 1 Вводная беседа о дизайне.	2
Задание № 2 Графические возможности линии	6
Задание № 3 Линия и пятно в композиции (линия, силуэт)	8
Задание № 4 Геометрическая фигура в композиции (линия, силуэт)	8
Задание № 5 Природные формы (растительные и животные)	4
Задание № 6 Работа с объемом	6
2 класс (34 ч)	
Задание № 1 Фотография	8
Задание № 2 Фотография в композиции	8
Задание № 3 Графическое преобразование растительного и животного мира	8
Задание № 4 Выразительные свойства композиции	10
3 класс (34 ч)	
Задание № 1 Основы цветоведения	16
Задание № 2 Графика на объеме (ритмы в упаковке, выявление объема куба, зрительная разбивка куба графикой)	8
Задание № 3 Архитектоника или практическое задание по ДПИ	10
4 класс (34 ч)	
Задание № 1 Знакомство с народным творчеством	12
Задание № 2 Графический практикум	10
Задание № 3 Отличительные особенности изобразительной, предметной и средовой культуры эпох, наций и народностей (исследовательская работа)	12

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Раздел 1. Введение

1.1. Введение. Первобытное искусство (3ч.)

Периодизация периода: палеолит, мезолит, неолит. Первобытные формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм. Возникновение искусства: причины, функции. Настенная живопись: пещера Альтамира в Испании, пещера Ласко во Франции. Основные темы пещерной живописи в периоды палеолита и мезолита: животные, изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Скульптура: «Палеолитические Венеры» и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

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

Раздел 2. Искусство Древнего мира

2.1. Древний Египет

2.1.1. Мифология Древнего Египта. Раннединастический период. (3ч.)

Географические, климатические, политические условия существования и их влияние на культуру Древнего Египта. Египетские иероглифы. Франсуа Шампольон, история расшифровки египетских иероглифов. «Розетский камень». Периодизация: Древнее, Среднее, Новое царства. Религия и мифология Древнего Египта. Политеизм. Мифы о сотворении мира. Мифы об Осирисе. Наиболее известные боги Древнего Египта: Ра, Хапи, Сохмет, Тот, Исида, Шу, Тефнут, Нут, Геб, Хатхор, Себек, Сет, Анубис, Баст и др. Представление о загробном мире. Суд Осириса.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение из древнеегипетской мифологии (по выбору).

2.1.2. Гробницы Древнего Египта (1,5ч.)

Древнеегипетская гробница. Древнейшая форма гробницы - мастаба.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара, архитектор Имхотеп. Классическая

пирамида. Комплекс пирамид в Гизе. Пирамида Хеопса, история строительства, конструкция пирамиды. Пирамида Хефрена. Большой сфинкс. Пирамида Микерина.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки разных видов египетских гробниц.

2.1.3. Изобразительное искусство Древнего Египта (1,5ч.)

Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Рельефы и росписи Древнего Египта. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Круглая скульптура Древнего Египта: «Рахотеп и Нофрет», «Царевич Каапер», «Писец Каи». Статуэтки слуг.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

2.1.4. Искусство Нового царства (3ч.)

Расцвет Древнего Египта в период Нового царства. Сложение египетского храма Нового царства. Храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре. Время правления Аменхотепа IV (Эхнатона). Религиозная реформа Эхнатона, культ бога Атона. Основание новой столицы Ахетатон. Изменения в искусстве. Мастерская Тутмеса в Ахетатоне. Скульптурные портреты Нефертити, Эхнатона. Рельефы «Эхнатон с семьей», «Поклонение Атону». Гробница Тутанхамона. История открытия. Золотой саркофаг и золотая маска Тутанхамона, трон Тутанхамона.

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

2.2. Античность. Древняя Греция

2.2.1. Искусство Эгейского мира. Мифология Древней Греции (3ч.)

Географические, климатические, политические условия развития и их влияние на культуру Древней Греции. Периодизация. Археологические открытия: Артур Эванс (раскопки на Крите), Генрих Шлиман (раскопки в Микенах). Крито-Микенская цивилизация. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Легенды о Минотавре, Тезее и Эгее. Город Микены, крепостные сооружения, циклопическая кладка, «Львиные ворота». «Золотая маска Агамемнона». Особенности развития греческой религии. Мифы о сотворении мира. Древнегреческий пантеон Олимпийских богов: Зевс, Гера, Аид, Гермес, Гефест, Деметра, Дионис, Посейдон, Афина, Арес, Афродита, Артемида, Аполлон и девять муз и др. Древнегреческие герои: Геракл и 12 подвигов.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о богах Древней Греции (по выбору).

2.2.2. Древнегреческая скульптура (3ч.)

Формирование древнегреческого идеала и отражение его в искусстве. Главные темы в греческой скульптуре: образы богов и героев. Курсы и коры архаического периода. Расцвет греческой скульптуры в период Высокой классики: Мирон: «Дискобол». Поликлет: «Дорифор», «Раненая амазонка». Поздняя классика: Скопас: «Менада». Пракситель: «Гермес с Дионисом», «Афродита Книдская»: Лисипп: «Апоксиомен»: Леохар: «Аполлон Бельведерский».

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

2.2.3. Архитектура Древней Греции. Архитектурные ордера (1,5ч.)

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею;

зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «архитектурный ордер» - порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов: капитель, ствол колонны, база колонны, каннелюры, абака, эхин, фронтоны, волюты и др. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. Дорический ордер. Ионический ордер. Коринфский ордер.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера; подписать названия основных элементов; зарисовать колонны дорического, ионического и коринфского ордера.

2.2.4. Ансамбль Афинского Акрополя (1,5ч.)

Афинский Акрополь - архитектурный комплекс: планировка, основные сооружения. Значение храма в Древней Греции, его многофункциональность. Парфенон - главный храм Афинского Акрополя, посвященный Афине Парфенос (архитекторы Иктин и Калликрат). Тип храма дорический периптер. Декоративное убранство Парфенона. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции Акрополя. «Афина Парфенос» - главная статуя Парфенона (скульптор Фидий), хрисозлефантинная техника.

Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма Парфенон (по выбору).

2.2.5. Вазопись и греческий орнамент (1,5ч.)

Развитие керамики в Древней Греции. Керамические сосуды, их виды и предназначение. Росписи сосудов. Геометрический стиль вазописи - «Большая Дипилонская ваза». Орнамент «меандр». Чернофигурный стиль. Эксекий - мастер чернофигурного стиля. Килик «Миф о Дионисе», амфора «Ахилл и Аякс, играющие в шашки». Краснофигурный стиль. Евфроний - мастер краснофигурного стиля. Пелика «Прилет ласточки».

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

2.2.6. Эллинизм (1,5ч.)

Эпоха эллинизма. Значение термина. Периодизация. Империя Александра

Македонского, образование эллинистических государств. Наиболее известные памятники эллинизма: Александрия Египетская и Фаросский маяк, «Венера Мелосская», «Ника Самофракийская», «Лаокоон», Пергамский алтарь, Колосс Родосский и др.

Самостоятельная работа: Семь чудес света древности. Древнеегипетские пирамиды. Фаросский маяк. Галикарнасский мавзолей. Зевс Олимпийский. Сады царицы Семирамиды. Колосс Родосский. Храм Артемиды в Эфесе.

2.3. Античность. Древний Рим

2.3.1. Периодизация Древнего Рима. Мифология (3ч.)

Основание Древнего Рима, легенда о Ромуле и Реме. Весталки. Географические, климатические и политические условия существования. Периодизация: древнейший период, Царский, Республиканский, Императорский. Римские имена. Римский календарь. Мифология Древнего Рима. Древнеримские боги: Янус, Юпитер, Юнона, Марс, Нептун, Плутон, Вакх, Вулкан, Венера, Минерва, Диана, Церера, Виктория, Меркурий и др.

Самостоятельная работа: зарисовать скульптуру «Капитолийская волчица».

2.3.2. Архитектура Древнего Рима (3ч.)

Особенности развития Древнеримской архитектуры. Римские архитектурные ордера: тосканский, композитный. Римская архитектурная ячейка. Изобретение бетона (причины и значение). Основные виды римской архитектуры. Римские акведуки. Римские форумы. Триумфальная архитектура: Арка Тита, Колонна Траяна. Римский амфитеатр Колизей (планировка, история строительства, гладиаторские бои), Римские храмы: храмы Весты, Пантеон. Римские термы и др.

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

2.3.3. Римский скульптурный портрет (1,5ч.)

Скульптурный портрет в Древнем Риме: его истоки, культ предков.

Отличительные особенности римского портрета по сравнению с древнегреческим портретом. Стремление к реализму. Расцвет скульптурного портрета в период Империи: портреты Августа: («Август в виде Юпитера», «Август из Прима-Порта»), Нерона, Карагаллы, «Сириянка», конная статуя Марка Аврелия.

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

Раздел 3. Искусство средних веков

3.1. Введение

3.1.1. Христианство. Библейская история в изобразительном искусстве. Ветхий завет (1,5ч.)

Средние века, определение термина. Кризис античной культуры и зарождение в ее недрах нового религиозного учения христианства: причины, основные идеи, значение. Библия - священная книга христиан. Библейские сюжеты в изобразительном искусстве: Ветхий завет: Сотворение мира, Сотворение Адама, Сотворение Евы, Грехопадение, Изгнание из Рая, Каин и Авель, Троица, Жертвоприношение Авраама, Всемирный потоп, Ноев ковчег, История Моисея и др.

Самостоятельная работа: просмотр мультфильма «Принц Египта» (1998г. студия «DreamWorks»).

3.1.2. Библейская история в изобразительном искусстве. Новый завет (1,5ч.)

Новый завет: Благовещение, Бегство в Египет, Рождество, Поклонение пастухов, Поклонение волхвов, Крещение, Тайная вечеря, Поцелуй Иуды, Взятие Христа под стражу, Бичевание Христа, Коронование терновым венком, Несение креста, Распятие, Снятие с креста, Оплакивание Христа, Положение во гроб, Явление Христа Марии Магдалине и ученикам, Неверие Фомы, Вознесение Христа, Успение Богоматери, Страшный суд и др.

Самостоятельная работа: просмотр художественного фильма «Иисус» (1979г., США).

3.1.3. Раннехристианский период (1,5ч.)

Искусство первых веков существования христианства в Римской империи. Периодизация. Период катакомб: развитие искусства в условиях гонения на христиан. Символический характер искусства. Роспись катакомб. Изображение Христа в виде монограмм, Орфея, Доброго пастыря и др. Официальное признание христианства при императоре Константине (IV в.) Раннехристианская базилика: планировка, конструкция, идейное значение.

Самостоятельная работа: нарисовать раннехристианскую базилику.

3.2. Искусство стран Западной Европы

3.2.1. Романский стиль (1,5ч.)

Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Формирование первого общеевропейского художественного стиля. Романский стиль, определение термина, общие характерные черты: простота, конструктивность, цилиндрические своды, крепостной характер, суровость и пр. Романская базилика (план, конструкция, система декора). Франция: Собор монастыря Клуни; Германия: Собор в Вормсе; Италия: Архитектурный комплекс в Пизе. Феодальные замки.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о феодальном замке, сделать зарисовку феодального замка.

3.2.2. Готический стиль (1,5ч.)

Готический стиль (определение термина, причины смены стиля). Франция - родина готического стиля. Собор - центр городской жизни и ведущий тип строительства. Конструкция готического храма, стрельчатая арка. Франция: Собор Парижской Богоматери, Собор Богоматери в Реймсе. Германия: Собор в Кёльне. Готические витражи, окно «роза».

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

3.3. Искусство Византии

3.3.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе (1,5ч.)

Византия (происхождение названия государства, история возникновения,

периодизация). Расцвет византийского искусства в период правления Юстиниана I. Строительство в Константинополе. Собор Святой Софии (формирование нового типа храма купольной базилики, план, конструкция, декоративное оформление). Строительная техника, византийский кирпич - плинфа. Декоративное убранство интерьера.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

3.3.2. Византийская мозаика и иконопись (1,5ч.)

Мозаика, как вид монументально-декоративного искусства. Византийская мозаика, ее особенности. Византийская техника мозаичной кладки из цветных плиток смальты. Основные темы и сюжеты. Равенская школа мозаики. Мозаики мавзолея Галлы Плацидии в Равенне («Добрый пастырь» и др.) Мозаики церкви Сан Витале в Равенне («Троица», «Император Юстиниан со свитой», «Императрица Феодора со свитой» и др.). Искусство иконы. Происхождение иконы. Ранние примеры византийской иконописи. Сложение классического стиля иконописи («Владимирская Богоматерь»). Влияние византийского искусства на искусство Древней Руси.

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

3.3. Древняя Русь

3.3.1. Искусство Киевской Руси (3ч.)

Истоки Древнерусского государства и культуры. Первая русская летопись «Повесть временных лет». Восточные славяне, 15 племенных союзов: поляне и племя Русь, древляне, словене, северяне, дреговичи и др. Мифология восточных славян, языческие боги: Перун, Стрибог, Дажьбог, Хорос, Велес, Мокошь и др. Объединение восточных славян под властью Киева и образование первого русского государства. Принятие христианства от Византии при князе Владимире «Красное солнышко» (причины, история крещения, значение). Зарождение

славянской письменности и литературы. Первые христианские храмы (заимствование византийских традиций). Храм Святой Софии в Киеве (план, декоративное украшение: мозаика «Богородица Оранта» и др.). Храм Святой Софии в Новгороде.

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

3.3.2. Московский Кремль (1,5ч.)

Основание Москвы Юрием Долгоруким (первые упоминания о Москве в летописях). Возвышение Москвы (причины, значение). Куликовская битва и ее значение для объединения Русского государства вокруг Москвы. Свержение монголо-татарского ига. Образование централизованного Российского государства. Красная площадь. Строительство нового Московского Кремля (планировка, основные этапы строительства, стены и башни Кремля). Спасская башня. Соборная площадь и главные соборы Кремля: Успенский, Благовещенский, Архангельский. Колокольня «Иван Великий», «Царь-колокол», Шатровые соборы XVI века: храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

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

3.3.3. Древнерусская живопись (1,5ч.)

Основные виды живописи: фреска, икона. Значение иконы на Руси. Процесс создания иконы. Заимствование византийских традиций. Византизирующее направление XII в.: «Спас нерукотворный» (легенда о Спасе нерукотворном), «Ангел Золотые волосы». Формирование русской школы иконописи: «Борис и Глеб» (первые русские святые), «Святой Георгий» или «Чудо о Змие». Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 - 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля

как общепринятый образец. Смысловое содержание иконостаса.

Самостоятельная работа: мотивы древнерусского орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива.

3.4.4. Феофан Грек и Андрей Рублев (1,5ч.)

Феофан Грек и его деятельность в Великом Новгороде: роспись церкви Спаса Преображения на Ильине улице («Столпники», «Макарий Египетский», «Троица»); в Москве: иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле. Сложение высокого иконостаса, его конструкция, смысловое значение. Стил Феофана Грека. Школа Феофана Грека. Творчество Андрея Рублева. Сложение стилия Рублева: «Звенигородский чин» (иконы «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел»). Икона «Святая Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов).

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

Раздел 4. Искусство Возрождения

4.1. Итальянское Возрождение

4.1.1. Введение. Культура эпохи Возрождения (3ч.)

Возрождение (определение термина, истоки, причины, периодизация). Обращение к наследию Античности Италия - родина Возрождения. Сравнение с эпохой средневековья по пунктам: картина мира, мировоззрение, представление о человеке, искусство, художник. Гуманизм и его влияние на культуру Возрождения, формирование идеала эпохи и отражение его в искусстве. Джорджо Вазари - первый биограф эпохи Возрождения («Жизнеописания наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»). Научный подход к искусству (искусство, как средство познания действительности): изобретение прямой (линейной) перспективы, изучение пропорций человеческого тела, воздушной перспективы и т.д. Рациональный и разумный порядок устройства мира. Создание своеобразной модели, пронизанной гармонией пропорций и ритмов.

Самостоятельная работа: прочитать жизнеописание Джотто ди Бондоне (Д. Вазари «Жизнеописания наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»).

4.1.2. Флорентийская школа живописи. Джотто (1,5ч.)

Флоренция - родина Возрождения. Сложение флорентийской школы живописи. Основные темы в искусстве. Живопись Проторенессанса. Джотто ди Бондоне - «отец итальянской живописи»: жизнь и творчество. Фрески капеллы дель Арена в Падуе («Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа» и др.). Трактовка библейских сюжетов, как сцен из реальной жизни.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание композиции фрески «Оплакивание Христа».

4.1.3. Живопись Раннего Возрождения. Боттичелли (1,5ч.)

Искусство Раннего Возрождения в Италии. Передовой характер флорентийской художественной школы. Сложение основных принципов ренессансной живописи: Реализм Возрождения. Стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Сандро Боттичелли: жизнь и творчество. Особенности стиля Боттичелли. Линия как главное выразительное средство, поэтическая утонченность и одухотворенность образов. Мифологический жанр в творчестве художника: «Рождение Венеры», «Весна» и др.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание композиции картины «Рождение Венеры»; прочитать жизнеописание Сандро Боттичелли (Д. Вазари «Жизнеописания наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»).

4.1.4. Скульптура Раннего Возрождения. Донателло (1,5ч.)

Скульптура Раннего Возрождения. Основные темы в скульптуре. Донателло: жизнь и творчество. Героический образ эпохи Возрождения. Донателло: «Давид» - первое изображение обнаженного человека в скульптуре Возрождения.

«Конная статуя кондотьера Гаттамелаты» - первый конный памятник эпохи Возрождения. Новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание скульптуры «Давид»; прочитать жизнеописание Донателло (Д. Вазари «Жизнеописания наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»).

4.1.5. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи (3ч.)

Расцвет итальянского искусства в период Высокого Возрождения. Новые черты в искусстве (сравнение с ранним Возрождением). Жизнь и творчество Леонардо да Винчи: «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), «Мадонна Литта». Фреска «Тайная вечеря» (сюжет, композиция, новое решение старого средневекового сюжета: психологический подход к раскрытию содержания). «Джоконда», тайны шедевра. Учение Леонардо о светотени, живописная технка «сфумато» (от итал. Sfumato) - «дымчатой» атмосфере). Теоретические труды Леонардо да Винчи.

Самостоятельная работа: найти и посмотреть в интернете произведения живописи на тему «Тайная вечеря», сравнить с фреской Леонардо да Винчи.

4.1.6. Микеланджело (3ч.)

Жизнь и творчество Микеланджело Буонаротти. Образ универсального художника эпохи Возрождения. Скульптура: «Пьета» («Оплакивание Христа»), «Давид» (сравнение с «Давидом» Донателло). Образ совершенного человека - титана. Живопись: роспись плафона Сикстинской капеллы в Ватикане, идейное содержание росписи («Сотворение Адама» и др.). Поэзия: сонеты о творчестве и любви.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание скульптуры «Давид»; сравнить со скульптурой «Давид» Донателло.

4.1.7. Рафаэль (1,5ч.)

Жизнь и творчество Рафаэля Санти. Сложение стиля Рафаэля: воплощение самых светлых и возвышенных идеалов гуманизма: идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или

пейзажа; творческий принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Образ Богоматери: «Мадонна Конестабиле», «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком». Монументальная живопись Рафаэля: «Афинская школа» (роспись зала Ватиканского дворца). «Сикстинская мадонна».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Сикстинская мадонна».

4.1.8. Венецианская школа живописи. Джорджоне. Тициан (3ч.)

Венецианская школа живописи: определение, особенности, сравнение с флорентийской школой. Влияние климатических условий Венецианской республики на живопись. Расцвет венецианской школы живописи. Богатство и насыщенность колорита. Жизнь и творчество Джорджоне. Стиль Джорджоне: образ идеального человека на лоне природы, гармоничная связь с природой: «Юдифь», «Спящая Венера» и др. Жизнь и творчество Тициана: «Динарий кесаря», «Даная», «Венера Урбинская», «Венера перед зеркалом». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Кающаяся Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Живописная техника Тициана.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о системе обучения художников в эпоху Возрождения.

4.2. Северное Возрождение

4.2.1. Возрождение в Нидерландах. Ян ван Эйк (1,5ч.)

Северное Возрождение. Определение термина. Основные черты (сравнение с искусством итальянского Возрождения). Искусство Нидерландов. Особенности Возрождения в искусстве Нидерландов: интуитивный подход к изображению действительности; разработка основных приемов реалистического искусства в результате непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества. Ян ван Эйк - основоположник нидерландского Возрождения. Жизнь и творчество: «Гентский алтарь». Особенности портретного жанра: «Портрет четы

Арнольфини».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Портрет четы Арнольфини».

4.2.2. Питер Брейгель Старший (3ч.)

Питер Брейгель Старший, жизнь и творчество. Отражение жизни, быта и мировоззрения народа в творчестве: «Игры детей», «Фламандские пословицы». Крестьянская тема: «Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба». Пейзаж: образ родной природы в серии «Времена года» («Охотники на снегу»).

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

4.2.3. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер (1,5ч.)

Особенности Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем. Творчество Альбрехта Дюрера - самого значительного представителя Возрождения в Германии. «Автопортреты» Дюрера. Мастерские гравюры: «Святой Иероним в келье», «Меланхолия». Этюды и наброски Дюрера («Зайчик»).

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

Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII в.

5.1. Искусство Италии

5.1.1. Архитектура и скульптура стиля Барокко. Творчество Лоренцо Бернини (3ч.)

XVII век - новый этап в искусстве стран Западной Европы. Кризис идеалов Возрождения. Мировоззрение человека XVII века (сравнение с эпохой Возрождения по пунктам: картина мира, представление о человеке, искусство). Рождение новых художественных стилей. Стиль Барокко: определение термина. Выражение новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Формирование итальянской художественной школы. Архитектура Барокко. Характерные особенности архитектуры Барокко: динамичное пространственное решение; трактовка образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием

криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимые декоративные элементы - волута, овал и др., эффект оптических иллюзий. Собор Святого Петра в Риме (история строительства). Лоренцо Бернини: площадь перед собором Святого Петра в Риме. Скульптура барокко. Лоренцо Бернини: «Давид» (сравнение с одноименными произведениями Донателло и Микеланджело), «Аполлон и Дафна» и др.

Самостоятельная работа: найти и зарисовать орнаменты стиля

Барокко.

5.1.2. Творчество Караваджо (1,5ч.)

Реалистическое направление в живописи Италии. Микеланджело Меризи да Караваджо: жизнь и творчество. Стилистические особенности стиля Караваджо (композиция, образы, объемная моделировка форм, «погребное освещение»). «Лютнист», «Вакх». Свободная реалистическая трактовка библейских сцен, приземленность образов: «Распятие Святого Петра», «Успение Богоматери». Значение Караваджо. Караваджизм, как течение в живописи XVII века.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картин Караваджо «Лютнист», натюрморта «Корзина с фруктами».

5.2. Искусство Фландрии

5.2.1. Живопись фламандского барокко. Рубенс (1,5ч.)

Первая в Европе буржуазная революция в Нидерландах. Разделение страны на два самостоятельных государства - Фландрия и Голландия. Формирование Фламандской школы живописи. Стиль фламандское барокко. Жизнь и творчество Питера Пауля Рубенса: «Автопортрет с Изабеллой Брант», «Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», «Вирсавия», «Вакх» и др.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Персей и Андромеда».

5.3. Искусство Испании

5.3.1. Испанская школа живописи. Хусепе Рибера. Диего Веласкес (3ч.)

Расцвет культуры Испании в конце - конце XVI - XVII веков («Золотой век испанской культуры»). Испанская школа живописи: отличительные черты. Хусепе Рибера: «Святая Инесса», «Хромоножка». Диего Веласкес: жизнь и творчество. Портретный жанр: «Портрет Филиппа IV», «Портрет инфанты Маргариты», серия придворных шутов («Шут Эль Примо»), «Портрет Иннокентия X». Сюжетные композиции: «Венера перед зеркалом», «Менины».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картин Рибера «Святая Инесса», «Хромоножка».

5.4. Искусство Голландии

5.4.1. «Малые» голландцы (3ч.)

Буржуазная революция и установление республиканского строя в Голландии. Сложение голландской школы живописи, ее особенности. Демократический характер искусства. Развитие реалистического направления в живописи. Основные жанры живописи. Голландский натюрморт. Питер Клас: «Завтрак с ветчиной». Цветочный натюрморт. Ян ван Хейсум: «Цветы» и др. Голландский бытовой жанр. Ян Стен: «Гуляки. Автопортрет с женой», «Праздник бобового короля». Герард Терборх: «Бокал лимонада». Питер де Хох: «Хозяйка и служанка». Ян Вермеер Делфтский: «Девушка с письмом», «Кружевница» и др.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картин Питера Класа «Завтрак с ветчиной», Питера де Хоха «Хозяйка и служанка».

5.4.2. Рембрандт (3ч.)

Вершина голландской живописи XVII века - Рембрандт ван Рейн: жизнь и творчество. Стиль Рембрандта, его особенности (композиционное построение картин, контрасты света и тени, драматизм, глубина психологических характеристик, живописная техника и др.). «Анатомия доктора Тюльпа», Автопортрет с Саскией на коленях», «Святое семейство», «Даная» (сравнение с одноименной картиной Тициана), портреты - биографии - «Портрет старика в красном». Тема блуждания человеческой души в поисках Бога - «Возвращение блудного сына».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины

Рембрандта «Возвращение блудного сына».

5.5.

Искусство

Франции

5.5.1. Стиль Классицизм. Никола Пуссен и Клод Лоррен (3ч.)

Стиль Классицизм. Определение значения термина. Характерные особенности стиля (обращение к традициям Античности и Возрождения, возвышенные героические сюжеты, идеализация образов, превосходство разума над чувствами, гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность и др.). Классицизм в живописи. Никола Пуссен - один из классиков стиля. «Аркадские пастухи», «Пейзаж с Полифемом», «Царство Флоры», «Танкред и Эрминия». Клод Лоррен как основоположник традиций французского классицистического пейзажа. Особенности классицистического пейзажа (принципы композиционного построения, плановость, условность света и цвета, пластическая определенность, образ идеальной природы и др.): «Утро», «Полдень».

Самостоятельная работа: эскиз своего классицистического пейзажа на примере картин Пуссена и Лоррена; найти и зарисовать орнаменты стиля Классицизм.

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVIII в.

6.1. Эпоха Просвещения (1,5ч.)

XVIII век в странах западной Европы - век Просвещения, век разума, век отрицания. Кризис феодальной системы, абсолютизма и дворянской культуры. Идеологическая борьба буржуазии со старыми формами правления. Эстетические взгляды философов-просветителей (Вольтер, Дени Дидро, Ж.-Ж. Руссо).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о роли искусства в обществе (просветительская, воспитательная и пр.).

6.2. Искусство просветительского реализма. Шарден (1,5ч.)

Реализм эпохи Просвещения в искусстве Франции XVIII века. Жан-Батист-Симеон Шарден: жизнь и творчество («Автопортрет»). Бытовой жанр, изображение сцен домашнего труда и быта средних слоев французского

общества: «Прачка», «Молитва перед обедом». Натюрморты Шардена: «Натюрморт с медным баком», «Натюрморт с атрибутами искусства».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины Шардена «Натюрморт с атрибутами искусства».

6.3. Стиль Рококо. Франсуа Буше (3ч.)

Стиль Рококо, как выражение идеалов королевского двора и аристократии времени правления Людовика XV. Характеристика стиля: значение термина, стилистические особенности (любимые сюжеты, образы, декоративные элементы, утонченность, рафинированность, колорит). Стиль Рококо в архитектуре, интерьеры Рококо Стиль Рококо в живописи. Расцвет стиля Рококо. Франсуа Буше: жизнь и творчество. «Юпитер и Каллисто», «Триумф Венеры», «Пастушеская сценка», «Портрет мадам Помпадур». Костюм, прически, атрибуты стиля Рококо.

Самостоятельная работа: создать собственный вариант костюма в стиле Рококо.

6.4. Зачет по темам разделов «Искусство XVII - XVIII веков»

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

Раздел 7. Искусство Западной Европы XIX века

7.1. Введение (1,5ч.)

XIX век в странах Западной Европы. Лидирующее положение Франции, ее влияние на другие страны Европы. Франция XIX века. Политическая обстановка, Великая французская буржуазная революция, ее идеалы и влияние на культуру. Тесная связь искусства Франции XIX века с политическими событиями и социальными условиями. Основные стили и направления XIX века: Неоклассицизм, революционный Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм.

Самостоятельная работа: выписать названия основных стилей и направлений XIX века.

7.2. Архитектура Неоклассицизма и Ампира (3ч.)

Искусство Франции конца XVIII - начала XIX веков. Неоклассицизм в архитектуре. Жак-Жермен Суффло «Пантеон» (церковь святой Женевиевы, позже - усыпальница великих людей Франции) в Париже - образец французского Неоклассицизма, XVIII века. Новый этап развития Классицизма в странах Западной Европы. Стиль Амбир (стиль империи Наполеона I): Вандомская колонна в Париже, триумфальная арка на площади Звезды в Париже, Храм Славы в Париже.

Самостоятельная работа: интерьеры стиля Амбир, выделить характерные особенности Ампира.

7.3. Французский классицизм. Жак-Луи Давид (3 ч.)

Жак-Луи Давид - великий художник французской революции: жизнь и творчество. Классицизм в творчестве Давида. Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики Классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых эстетических взглядов. Революционный классицизм: «Смерть Марата». Образ Наполеона I («Наполеон на перевале Сен-Бернар», «Коронация»). Школа Давида.

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар».

7.4. Романтизм в искусстве Франции (3ч.)

Романтизм: характеристика стиля: термин, причинно-следственные связи, периодизация, стилистические особенности, темы. Романтизм в литературе и музыке. Особенности французского романтизма, его связь с политическими событиями в стране. Теодор Жерико - основоположник романтизма в изобразительном искусстве Франции: жизнь и творчество. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Жерико: «Офицер конных егерей, идущий в атаку», «Плот Медузы». Эжен Делакруа - лидер французского романтизма: жизнь и творчество. Отражение современных

событий в творчестве Делакруа: «Резня на Хиосе», «Свобода на баррикадах».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины Делакруа «Свобода на баррикадах».

7.5. Реализм в искусстве Франции (3ч.)

Франция в середине XIX в. Французские буржуазные революции 1830г. и 1848 г. Кризис романтизма, изживание романтических иллюзий. Новые требования, предъявляемые к искусству, правдивое отражение действительности. Становление и развитие реалистической школы в литературе и искусстве. Реалистический пейзаж (Камиль Коро «Порыв ветра», «Барбизонская школа»). Новые темы и новые герои в искусстве реализма. Гюстав Курбе - лидер демократического и критического реализма в живописи Франции: жизнь и творчество («Автопортрет с черной собакой»). Ведущее значение бытового жанра, отражение жизни простого народа: «Послеобеденный отдых в Орнате», «Дробильщики камней». «Похороны в Орнате» - программное произведение Курбе. Программа Реализма Курбе. Крестьянская тема в творчестве Жана Франсуа Милле: «Собирательницы колосьев», «Человек с мотыгой».

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений художников реалистической школы - Коро, Курбе, Домье, Милле.

7.6. Импрессионизм в живописи Франции (4,5ч.)

Франция в последней трети XIXв. Господство официального салонно-академического искусства. «Салон отверженных» и его значение. Поиски новых средств выразительности в искусстве. Новаторское искусство Эдуарда Мане: «Завтрак на траве», «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер». Влияние Мане на художников-импрессионистов. Импрессионизм. Появление и значение термина. Выставки импрессионистов. Характеристика импрессионизма, как течения реалистической живописи. Основные цели и задачи, эстетическая программа (передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, изменение цвета, выход на пленер, новая живописная техника). Клод Моне: «Дама в саду», «Лягушатник», «Впечатление. Восход солнца», «Бульвар Капуцинок в

Париже», живописные серии «Сток сена», «Руанский собор». Огюст Ренуар: «Танцовщица», «Ложа», «Обнаженная» («Жемчужина»), «Портрет актрисы Жанны Самари». Эдгар Дега: тема балета «Репетиция балета», «Голубые танцовщицы». Значение импрессионизма для дальнейшего развития живописи.

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

7.7. Неоимпрессионизм (1,5ч.)

Неоимпрессионизм (дивизионизм, пуантилизм) - течение в живописи, определение значения терминов. Жорж Пьер Сера - создатель и лидер французского неоимпрессионизма. Основные цели и задачи неоимпрессионизма, его противопоставление импрессионизму. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт», «Цирк». Поль Синьяк - верный продолжатель исканий Сера («Сосна. Сен-Трапез»).

Самостоятельная работа: освоение техники пуантилизма.

7.8. Постимпрессионизм (4,5ч.)

Франция в конце XIX - начале XXвв. Сложный характер искусства. Постимпрессионизм в живописи. Определение термина, хронологические границы, эстетическая программа, основные цели и задачи. Разрушение традиционной классической живописной системы. Сложение новой живописной системы. Субъективизм творчества художников-постимпрессионистов. Крупнейшие представители французского постимпрессионизма. Поль Сезанн: «Автопортрет», «Девушка за пианино», «Гора святой Виктории», «Натюрморт с драпировкой», «Курильщик». Поль Гоген: «Автопортрет», «Желтый Христос», «Женщина, держащая плод», «Таитянские пасторали». Винсент Ван Гог: «Автопортрет с мольбертом», «Едоки картофеля», «Ночное кафе в Арле», «Красные виноградники в Арле», «Подсолнухи», «Автопортрет с перевязанным ухом», «Звездная ночь». Значение живописи художников - постимпрессионистов для развития течений Модернизма (кубизм, фовизм, экспрессионизм и др.).

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям

постимпрессионистов.

Раздел 8. Русское искусство XVIII века

8.1. Русское искусство первой половины XVIII века (4,5ч.)

Положение Русского государства к началу XVIII века. Политическая и экономическая отсталость Русского государства от ведущих европейских стран. Необходимость реформ. Личность Петра I, внутренняя и внешняя политика. Северная война за выход в Балтийское море. Образование Российской империи. Основание Санкт-Петербурга, основные этапы строительства. Перенос столицы из Москвы в Петербург. Стил «Петровское барокко». Гражданское типовое строительство. Планировка города и первые сооружения (Петропавловская крепость на Заячьем острове, Домик Петра I, Летний дворец Петра I, Летний сад, Кунсткамера). Доменико Трезини - ведущий архитектор петровского времени (строительство Петропавловской крепости, Петропавловский собор). Изобразительное искусство: общая характеристика, светский характер искусства. Живописный портрет, русская парсуна. Никитин Иван Никитич: «Портрет царевны Анны Петровны», «Портрет Петра в круге», «Портрет канцлера Головкина». Скульптура. Карло Бартоломео Растрелли - основоположник русской скульптуры: «Бронзовый бюст Петра I», «Анна Иоанновна с арапчонком», «Конный памятник Петру I» в Петербурге.

Самостоятельная работа: история основания и строительства Петровской кунсткамеры; история создания и восстановления Янтарной комнаты.

8.2. Русское искусство середины XVIII века (1,5ч.)

Время преемников Петра I. Сложение планировки центра Петербурга при Анне Иоанновне («трехлучие»). Время правления Елизаветы Петровны. Изменение вкусов. Сложение и развитие стилия «Русское барокко» («Елизаветинское барокко»). Характеристика стилия, особенности Русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли - создатель архитектуры Русского барокко: Екатерининский дворец в Царском Селе (Большой зал, Янтарная комната), Зимний дворец в Петербурге.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об Эрмитаже крупнейшем художественном музее нашей страны.

8.3. Русское искусство второй половины XVIII века (4,5ч.)

Время правления Екатерины II. Влияние идей европейского и русского просветительства на русскую культуру. Смена художественного стиля, развитие стиля Классицизма. Характеристика стиля, его идейная направленность. Основные этапы развития Русского классицизма (ранний, строгий, высокий, поздний). Архитектура раннего классицизма. Здание Академии художеств в Петербурге (архитекторы Кокоринов Александр Филиппович, Вален-Деламот): история создания и строительства Академии. Казаков Матвей Федорович - здание Московского университета (история создания и строительства). Скульптура 2-й половины XVIII века. Шубин Фетот Иванович - мастер скульптурного портрета: «Портрет графа Голицына», «Портрет Павла I», «Портрет М.В. Ломоносова». Этьен-Морис Фальконе: «Конный памятник Петру I» в Петербурге. Живопись Классицизма. Академическая система обучения. Иерархия жанров. Первостепенное значение исторической живописи. Первая русская историческая картина: Лосенко Антон Павлович «Владимир и Рогнеда». Расцвет живописного портрета, реалистические тенденции, отражение идеалов времени. Рокотов Федор Степанович: «Портрет А.П. Струйской», «Портрет неизвестного в треуголке». Левицкий Дмитрий Григорьевич: серия портретов «Смольнянки» («Портрет Екатерины Хованской и Екатерины Хрущевой», «Портрет Екатерины Нелидовой»), «Портрет Екатерины II - законодательницы». Боровиковский Владимир Лукич: «Портрет М.И. Лопухиной».

Самостоятельная работа: посмотреть фрагмент фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века»; подготовить сообщение об учебных заведениях в России XVIII века (Московский университет, Петербургская Академия художеств, Институт благородных девиц).

Раздел 9. Русское искусство XIX века

9.1. Русская архитектура первой трети XIX века (3ч.)

Время правления Александра I. Общественный подъем в русском обществе в

начале XIX века и в период Отечественной войны 1812 года, его влияние на искусство. Новый этап развития архитектуры Классицизма. Зрелый классицизм (русский Ампи́р): характеристика стиля (строгость, монументальность, величие, декоративное убранство зданий, идейное звучание). Развитие принципов ансамблевой застройки. Воронихин Андрей Никифорович: Казанский собор в Петербурге. Захаров Андреян Дмитриевич (1761 - 1811): Здание Адмиралтейства в Петербурге. Росси Карл Иванович: Михайловский дворец (Русский музей) в Петербурге, Александринский театр в Петербурге, Дворцовая площадь в Петербурге.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура Русского классицизма»; перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

9.2. Русская живопись первой трети XIX века (3ч.)

Сложение романтизма в русском искусстве. Романтизм в живописи первой трети XIX века. Характеристика стиля, отличия от европейского романтизма. Портретный жанр. Кипренский Орест Адамович: «Автопортрет с кистями за ухом», «Автопортрет в розовом шейном платке», «Портрет Евграфа Давыдова», «Портрет А.С. Пушкина». Тропинин Василий Андреевич: «Портрет А.С. Пушкина», «Кружевница». Бытовой жанр. Венецианов Алексей Гаврилович, крестьянская тема в творчестве, красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы: «Гумно», «Спящий пастушок», «На пашне. Весна». Школа Венецианова.

Самостоятельная работа: зарисовать и описать одну из картин Венецианова.

9.3. Русское искусство второй трети XIX века (3ч.)

Время правления Николая I. Реакционная политика. Кризис Классицизма в архитектуре и искусстве. Поздний Классицизм в архитектуре: характерные черты. Огюст Монферан: Исаакиевский собор в Петербурге (история строительства).

Самостоятельная работа: записать значение слова «эkleктика»; храм Христа Спасителя в Москве в русско-византийском стиле (архитектор Тон Константин Андреевич).

9.4. Русская живопись второй трети XIX века (4,5ч.)

Живопись. Кризис академической системы образования. Проникновение романтических и реалистических тенденций в классицистическую живопись. Живопись позднего Классицизма (романтизированный Классицизм). Историческая картина. Брюллов Карл Павлович: «Итальянский полдень», «Всадница», «Последний день Помпеи». Иванов Александр Андреевич: «Явление Христа Марии Магдалине», «Явление Христа народу». Тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества, выбора пути. Зарождение критического реализма в живописи середины XIX века. Федотов Павел Андреевич, занимательность и поучительность сюжетов: «Прогулка», «Свежий кавалер», «Сватовство майора».

Самостоятельная работа: подготовка к зачету.

9.5. Зачет (1,5ч.) по разделам «Русское искусство первой и второй третей XIX века» в форме тестирования и «угадай-ки» (узнавание автора, названия произведения, определения стиля или направления).

Раздел 10. Русское искусство

второй половины XIX - начала XX вв.

10.1. Русское искусство второй половины XIX в. Товарищество

передвижных выставок (3 ч.)

Россия в последней трети XIX в. Политика Александра II, отмена крепостного права, крестьянский вопрос. Новый этап революционного движения. Передовые взгляды Н.Чернышевского и его роль в развитии искусства реализма («Искусство, как учебник жизни», «Прекрасное - есть жизнь»). Кризис Академической системы, бунт 14-ти (1863). Петербургская артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок, основные цели и задачи. Выставочная деятельность (1871 - 1923). Стасов В.В. - художественный критик. Третьяков П.М. - коллекционер произведений искусства, основание

Государственной Третьяковской галереи в Москве. Социальная и критическая направленность искусства передвижников. Метод критического реализма, принцип правдоподобия. Основные жанры, темы и сюжеты в творчестве передвижников.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о Третьякове П.М. и ГТГ в Москве.

10.2. Творчество В.Г. Перова (1,5ч.)

Перов Василий Григорьевич (1834 - 1882): жизнь и творчество. Бытовой жанр, тема русского народа, критическое осмысление действительности: «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Проводы покойника», «Тройка».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Тройка», анализ произведения.

10.3. Творчество И.Е. Репина (1,5ч.)

Репин Илья Ефимович (1844 - 1930): жизнь и творчество. Анализ самых значительных произведений: «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Портрет композитора М. П. Мусоргского», «Портрет писателя Л. Н. Толстого».

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

10.4. Творчество В.И. Сурикова (1,5ч.)

Суриков Василий Иванович (1848 - 1915): жизнь и творчество. Исторический жанр в творчестве передвижников, обращение историческому прошлому России, его осмысление и сопоставление с современными событиями: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове».

Самостоятельная работа: зарисовка общей композиционной схемы и описание картины «Боярыня Морозова», анализ произведения.

10.5. Творчество В.М. Васнецова (1,5ч.)

Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926): жизнь и творчество. Интерес к сказочным, фольклорным темам, выражение идеалов русского народа. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Богатыри», анализ произведения.

10.6. Творчество И.И. Шишкина (1,5ч.)

Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, переход от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Шишкин Иван Иванович (1832 - 1898): жизнь и творчество. Эпические образы родной природы: «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Сосновый бор», «Корабельная роща».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о музее И.И. Шишкина в г. Елабуга.

10.7. Творчество А.К.Саврасова, И.И.Левитана (1,5ч.)

Лирический пейзаж родной природы в творчестве передвижников. Саврасов Алексей Кондратьевич (1830 - 1897): «Грачи прилетели». Левитан Исаак Ильич (1860 - 1900). Философское осмысление русской природы: «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень».

Самостоятельная работа: сравнительный анализ романтического пейзажа (Айвазовский Иван Константинович «Девятый вал») и реалистического пейзажа (Саврасов «Грачи прилетели»).

10.8. Творчество В.А.Серова (1,5ч.)

Серов Валентин Александрович (1865 - 1911): жизнь и творчество. «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Портрет актрисы М.Н. Ермоловой», «Портрет Иды Рубинштейн», «Похищение Европы».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картин «Девочка с персиками», «Похищение Европы»; сравнительный анализ произведений.

10.9. Творчество М.А.Врубеля (1,5ч.)

Врубель Михаил Александрович (1859 - 1910): жизнь и творчество. «Девочка на фоне персидского ковра», «Сирень», «Богатырь», «Царевна - лебедь», «Пан», «Демон сидящий».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Демон сидящий», сопоставить с образом из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон».

10.10. «Голубая роза» (3 ч.)

Символическое течение в русской живописи. Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870 - 1905). «Автопортрет с сестрой». «Весна», «Гобелен», «Водоем». Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878 - 1968). Степная серия («Мираж в степи»). Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878 - 1939). «Мальчики», «Купание красного коня».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание картины «Купание красного коня».

10.11. Стил ь Модерн (3ч.)

Термины «Модерн», «Ар Нуво», «Югендстил ь», «Сецессион» и др. Предпосылки рождения нового стил ьа. Хронологические и географические рамки распространения стил ьа Модерн. Характеристика стил ьа. Проблема синтеза искусств. Архитектура Модерна, новые принципы построения пространства, решения фасадов, декорации. Архитекторы стил ьа Модерн: Виктор Орта, Гектор Гимар, Антонио Гауди, Шехтель Ф.О. и др. Графика и живопись Модерна, основные сюжеты, общность средств выразительности. Орнамент Модерна. Прикладное искусство. Художники стил ьа Модерн: Обри Винсент Бёрдсли. Гюстав Климт. Альфонс Мария Муха.

Самостоятельная работа: Орнамент Модерна. Прикладное искусство стил ьа Модерн.

10.12. «Мир искусства» (3ч.)

Объединение «Мир искусства», эстетическая программа, история создания и существования. Дягилев С.П. Первое поколение художников «Мира искусства»: Бенуа Александр Николаевич (1870 - 1960): Версальская серия («Прогулка

короля»), иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Сомов Константин Андреевич (1869 - 1939): «Дама в голубом». Бакст Лев Самойлович: «Древний ужас», эскизы костюмов к балетам «Шехерезада», «Клеопатра».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

Раздел 11. Искусство Модернизма

11.1. Введение. Искусство Модернизма (1,5ч.)

Модернизм, определение термина, основные течения и направления. Разнообразие форм выражения, общие черты. Влияние идей философии идеализма: Анри Бергсон и др. Отрицание традиций, стремление к свободе творчества, поиск новых путей и средств выражения. Основные течения Модернизма: фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать названия основных работ.

11.2. Фовизм. Анри Матисс (1,5ч.)

Фовизм (1905 - 1907) - первое художественное течение в XX веке. Первая выставка в Париже. Значение термина. Представители фовизма - Альбер Марке, Андре Дерен. Анри Матисс (1860 - 1954) - глава французского фовизма. Сложение стиля Матисса, эстетическая программа. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. Декоративные панно для украшения дома С. Щукина: «Красная комната», «Танец», «Музыка». Натюрморты Матисса: «Красные рыбки».

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

11.3. Кубизм. Пабло Пикассо (3 ч.)

Кубизм (1907 - 1914) - течение Модернизма. Значение термина, характеристика кубизма на примере творчества Пикассо. Пабло Пикассо (1881 - 1973): жизнь и

творчество. Периодизация творчества Пикассо. Ранний период поиска своего пути в искусстве («Наука и милосердие», «Любительница абсента»). «Голубой период»: основные темы и идеи («Старик нищий с мальчиком»). «Розовый период»: основные темы и идеи («Семья акробата с обезьяной», «Девочка на шаре»). Период кубизма. Ранний кубизм («сезановский»): «Авиньонские девицы», «Королева Изабо», «Зеленая миска и черная бутылка». Аналитический кубизм: «Портрет Амбруаза Воллара», «Женщина с гитарой». Синтетический кубизм: «Поэт», «Скрипка и гитара». Коллажная картина («Натюрморт с плетеным креслом»). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: зарисовка и описание кубистической картины Пикассо, анализ произведения; эскиз собственного кубистического натюрморта.

11.4. Абстракционизм. В.В. Кандинский. К.С.Малевич (3ч.)

Абстракционизм - течение Модернизма, определение термина, характеристика течения. Два основных направления Абстракционизма: абстрактный экспрессионизм и геометрический абстракционизм. Кандинский Василий Васильевич (1866 - 1944) - родоначальник Абстракционизма (1910). Жизнь и творчество. Подготовительный период: «Красная стена», «Дамы в кринолинах», «Первая абстрактная акварель». Жанры абстрактной живописи: «импрессионизм» («Озеро»), «импровизации» («Импровизация VII»), «композиции» («Композиция VI», «Композиция VII»). Малевич Казимир Северинович (1878 - 1935): жизнь и творчество. Импрессионистический период («Цветочница», «Весна. Цветущий сад»). «Первая крестьянская серия» («Жница», «Уборка ржи», «Дровосек»). Кубофутуристический период («Точильщик»). Супрематизм («Черный квадрат», «Красный квадрат», «Супрематизм», «Белый квадрат»).

Самостоятельная работа: эскиз собственной абстрактной картины в стиле Кандинского; эскиз собственной картины в стиле Супрематизма Малевича; «Неопластицизм» Пита Мондриана; зарисовка и анализ понравившейся композиции.

Раздел 12. Искусство Родного края

12.1. История Татарстана (1,5ч.)

Территория РТ. Ранняя история. Волжская Булгария (VIII в. - 1240). Золотая Орда (1236 - 1438). Казанское ханство (1438 - 1552). Казанское царство (1552 - 1708). Казанская губерния (1708 - 1917). Урало-Волжский штат (1917 - 1920). ТАССР - Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (1920 - 1990). Декларация о государственном суверенитете Татарии (30 августа 1990г.) Татарская Советская Социалистическая Республика - Республика Татарстан (Татарская СССР - Республика Татарстан) (1990 - 1991). Республика Татарстан (с 1991г.) Новая Конституция РТ (1992), РТ - суверенное государство. Флаг Татарстана. Герб Татарстана.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения «Что я знаю о родном Татарстане».

12.2. История Казани (1,5ч.)

Истоки. Основание Казани. Различные версии. 2005г. - 1000-е Казани. Название города: легенды. Герб Казани. Крылатый дракон Зилант. Основание Казанского ханства (1437-38). Первый казанский хан Улу-Мухаммед (1437-1446). Период враждебных отношений Казанского ханства с Русским государством. Взятие Казани войском Ивана Грозного (2 октября 1552г.). Присоединение Казанского ханства к Русскому государству. Крещение татар. Освободительная война (1552 - 1557). Образование Казанской губернии (1708 - 1920). Образование Татарской автономной республики (1920 - 1992). Образование президентской республики Татарстан (30 августа 1993г.).

Самостоятельная работа: нарисовать гербы Казани и РТ.

12.3. Казанский Кремль (1,5ч.)

Истоки. Географическое положение, первые поселения 1 тыс. до н.э. (Ананьинская культура). Булгарская крепость (12в.). Кремль ханской Казани (1438 - 1552). Взятие Казани Иваном Грозным, разрушение Кремля. Строительство нового Кремля псковскими мастерами. Руководители строительства - Иван Ширий и Постник Яковлев (Барма). План Кремля.

Крепостные стены. Башни Кремля. Спасская башня. Большая улица Кремля (ул. Шейнкмана). Благовещенский собор (1552-62) - главный храм казанской епархии (1552-1918). Башня Сююмбике (17в.?): название, легенды. Мечеть Кул Шерифа. Указ президента РТ Минтимера Шаймиева о восстановлении исторического памятника (13.11.1995). Открытый конкурс на лучший проект. История восстановления мечети (1995-2005). Концепция художественного образа мечети: символ возрождения национальных и религиозных традиций татарского народа.

Самостоятельная работа: нарисовать башню Сююмбике.

12.4. Ислам - религия мусульман (1,5ч.)

Ислам. Мусульманин. Родина ислама, время зарождения. Истоки: арабские кочевые (бедуины) и оседлые племена. Возникновение крупных торговых городов. Мекка - главный религиозный центр курейшитов. Аллах - главный племенной бог курейшитов. Кааба (куб) - главная святыня Мекки. Черный камень - символ могущества Аллаха. Мухаммед (ок.570 - 632) - основатель ислама, первый пророк Аллаха. История жизни Мухаммеда. Откровение Аллаха. Первая проповедь ислама. Хиджра - начало мусульманского летоисчисления. Джихад - священная война с неверными за Мекку. Мекка - главный религиозный центр ислама. Смерть Мухаммеда в Медине. Халифы. Образование Арабского халифата. Распространение ислама.

Коран - главная священная книга мусульман. Строение Корана: главы (суры), стихи (аяты). Пять столпов веры: 1. Вера в единого бога Аллаха. 2. Намаз (саят) - обязательная молитва. 3.Ураза (саум) - соблюдение поста. Праздник Рамазан-байрам; 4. Закят (закат) - обязательный налог на все виды имущества и доходы; 5. Хаджж - паломничество в Мекку и Медину.

Самостоятельная работа: мусульманская мечеть, зарисовать, выделить характерные особенности построения и декора.

12.5. Подготовка к экзамену (1,5ч.)

Проводится в форме тестирования по пройденному материалу.

СКУЛЬПТУРА

1 класс

Задание № 1. Лепка геометрических фигур: куба, шара, цилиндра, конуса. Освоение конструктивного способа лепки керамических изделий и составление из них простейших керамических форм.

Задание № 2. Освоение пластического способа изготовления изделий. Лепка с натуры овощей и фруктов.

Задание № 3. Натюрморт из простых предметов: крынки, одного-двух овощей или фруктов.

Задание № 4. Первые сведения о рельефе и освоение способа лепки путем раскатки глиняного пласта

Задание № 5. Освоение спирально-кольцевого способа лепки сосудов. Лепка мелких бытовых предметов по памяти.

Задание № 6. Натюрморт из двух, трех предметов - двухплановый рельеф.

Задание № 7. Изучение приемов работы на гончарном станке. Плакетка «Натюрморт».

Задание № 8. Декорирование керамических изделий.

Задание № 9. Лепка простого орнамента «Цветок лотоса».

Задание № 10. Композиция в рельефе (орнаментальная).

Задание № 11. Русское изразцовое искусство. Разработка эскиза изразца. Лепка изразца. Декорирование изразца.

Задание № 12. Образная выразительность народной глиняной игрушки.

Задание № 13. Беседа о художественных особенностях и технологии изготовления дымковской игрушки.

Задание № 14. Создание композиции на сказочную тему по мотивам дымковской игрушки.

2 класс

Задание №1. Лепка кратковременных этюдов домашних животных по памяти и наблюдению.

Задание № 2. Лепка из пластилина домашних животных с использованием

каркаса.

Задание № 3. Лепка композиции из керамической глины. Декоративная переработка предыдущего задания. Роспись ангобами или глазурями.

Задание № 4. Этюд с натуры - драпировка, висящая на стене.

Задание № 5. Создание композиции керамического панно с использованием рельефного изображения объемных предметов: драпировка со складками, сосуд на фоне драпировки; лепка керамического панно «Вид из окна» с последующей росписью.

Задание № 6. Лепка животных из пластилина с изготовлением каркаса.

Задание № 7. Создание анималистических композиций. Декоративная переработка и лепка животных из глины для дальнейшего обжига. Роспись, глазуровка. Групповая работа панно «Аквариум». Групповая работа «Подмосковные леса».

Задание № 8. Эскизы двух-трех фигур. Композиция на тему «Цирк», «Сказки А.С. Пушкина», «Сказки Г.Х.Андерсена». Лепка в материале. Роспись.

Задание № 9. Создание детской народной игрушки - свистульки.

3 класс

Задание № 1. Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица

Задание № 2. Лепка этюдов глаза, носа, губ.

Задание № 3. Моделировка формы лица. Лепка с натуры античной маски (напр. «Венеры», «Давида», «Антиноя»). Этюды «Автопортрет» и «Портрет друга».

Задание № 4. Кратковременные наброски с фигуры. Знакомство с анатомией человека. Пропорции и особенности фигуры.

Задание № 5. Создание композиции на тему народных сказок, былин. Передача народного колорита (костюм), эмоционального настроения. Лепка композиции из керамической глины. Роспись изделия в традициях различных промыслов.

Задание № 6. Литье в гипсовой форме.

Задание № 7. Формовка изделий пластическим способом.

Задание № 8. Декорирование керамических изделий. Формовка и роспись изделия по собственной композиции.

Задание № 9. Создание тематических композиций с архитектурными формами. Проектирование настенного панно. Выполнение работы в материале.

4 класс

Задание № 1. Лепка этюда человека с натуры. Передача характера и пропорций человеческой фигуры. Изучение анатомии строения фигуры человека.

Задание № 2. Лепка этюдов гипсовых моделей стопы и кисти руки.

Задание № 3. Творческий этюд фигуры человека «Мой друг за любимым занятием» или «Литературный герой».

Задание № 4. Изучение приемов работы на гончарном круге. Копирование традиционных форм сосудов. Создание вариантов форм на бумаге и на гончарном круге.

Задание № 5. Создание двухфигурной композиции в рельефе на тему. «Египетская или греческая мифология». Создание композиции на изделии, выполненном на гончарном круге с последующим обжигом и декором.

Задание № 6. Итоговая композиция на свободную тему. Выполнение проекта керамического панно, кашпо, декоративной скульптурной композиции по оформлению интерьера школы и исполнение в материале.

Завершая обучение в детской художественной школе, учащиеся должны закрепить знания, полученные на уроках скульптуры.

Итоговой работой по керамике может быть создание проекта декоративной композиции. Например, рельеф панно, напольная ваза, объемная скульптурная композиция для оформления интерьера школы. Для выполнения этого задания можно использовать метод проектов. Проект может быть ориентирован на индивидуальную или групповую деятельность учащихся.

Работа над итоговой композицией по методу проекта требует от выпускника умения интегрировать ранее полученные знания и умения по различным учебным предметам, самостоятельно решать поставленные задачи, раскрывать свои способности и реализовать их в творческом процессе.

Задание № 7. Лепка черепа человека (этюд).

Задание № 8. Экзаменационная работа. Этюд с натуры - гипсовый слепок античной головы (Диадум, Венера, Ангиной).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;

умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;

владение линией, штрихом, тоном;

умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;

умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

некоторую неточность в компоновке;

небольшие недочеты в конструктивном построении;

незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

грубые ошибки в компоновке;

- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Методические рекомендации преподавателям

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

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

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам,

рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно - плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски);
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. - М.: Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: Просвещение, 1985
15. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. - М.: Просвещение, 1990

Учебная литература

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. - М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009
2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа.- М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008
3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 1998
4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 1998
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие - М.: Астрель: АСТ, 2006
7. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 2009
8. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010