

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ТЮЛЯЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Принята на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
«27» августа 2020 года

«Утверждаю»
Директор МБУДО «Детская школа
искусств» _____ М. Р. Мухаметшин

Приказ № 15
от «27» августа 2020 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»
по учебному предмету «Беседы об искусстве»
на 2020/2021 учебный год

Год обучения: 5

Возраст учащихся: 11-12 лет

Составитель:

Шарафутдинова Лилия Нургалиевна,
преподаватель

с. Тюлячи, 2020 г.

Оглавление

	с.
1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	7
3. Календарный учебный график	8
4. Содержание программы	11
Список литературы	23

1. Пояснительная записка

Направленность программы

Программа имеет художественную направленность

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направлено на всестороннее гармоническое развитие личности учеников. Формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры и чувств.

Занятия историей изобразительного искусства способствует выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

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

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

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

Нормативно-правовое обеспечение программы

1.Федеральный Закон № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

2.Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

4. Письмо министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 г. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые);

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей, от 11 декабря 2006 года № 06-1844 « О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 No41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

7. Устав МБУ ДО «Детская школа искусств» Тюлячинского муниципального района РТ.

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ МБУ ДО «Детская школа искусств» Тюлячинского муниципального района РТ.

Цель и задачи

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

Основной изучения истории искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная ***учебная задача*** – развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

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

Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно – воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произведений из разных видов искусства, рассмотрения линии развития одного из видов искусства.

С целью дальнейшего развития активности учащихся, более глубокого и специализированного изучения истории искусства материал программы может быть расширен на факультативных занятиях.

Объем программы

5 класс – 35 часов за год обучения.

Режим занятий

Урок 1 час в неделю (1 час равен 45 минутам. С 5-10 минутным перерывом).

Формы организации образовательного процесса и виды занятий

Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

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

В процессе изучения истории искусства большое место отводится внеклассным занятиям: проведения вечеров, викторин, конкурсов, диспутов, выпуску газет, посещению музеев, выставок, экскурсиям, походам и т.д.

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

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой/мелкогрупповой форме, численностью 4-15 человек.

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. 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.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Планируемые результаты освоения программы

1) Метапредметные результаты

- уметь применять знания, полученные на уроках, для анализа своей работы;
- отбирать существенное и важное, находить образное выражение действительности.

2) Личностные результаты

- Умение планировать свою домашнюю работу;
- Умение давать объективную оценку своему труду;
- понимание причин успеха\неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам;

3) Предметные результаты

должны знать:

- виды и жанры искусства;
- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества;
- иметь представление о работе с книгой по искусству.

Формы подведения итогов реализации программы

Оценка знаний по предмету осуществляется в форме зачета за полугодие.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «беседы об искусстве» реализуется при 7-летнем сроке обучения в 1-7 классах.

**2. Учебно- тематический план
на 2020/21 учебный год.**

№	Название раздела, темы	Кол-во часов		
		всего	теори я	практик а
	Наименование раздела			
1	История русского изобразительного искусства XVIII века	4	3	1
2	История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.	5	3	2
3	История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века. Искусство Франции второй половины XIX века	7	5	2
4	История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века. Русская живопись первой половины XIX века.	5	3	2
5	История русского искусства второй половины XIX века	8	6	2
6	История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.	4	3	1
	Зачет	2	1	1
	итого	35	24	11

3. Календарный учебный график

на 2020/21 учебный год

№	Тема	Форма занятия	Форма контроля	Кол-во часов	Дата		Примечание
					План.	Факт.	
	История русского изобразительного искусства XVIII века						
1	Искусство первой трети XVIII века	Беседа		1			
2	Русское искусство середины XVIII вв.	Беседа		1			
3	Русская архитектура второй половины XVIII века	Беседа		1			
4	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	Беседа		1			
	История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв.						
5	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Беседа		1			
6	История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века	Беседа		1			
7	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	Беседа		1			
8	Искусство критического реализма во Франции	Беседа		1			
9	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	Беседа		1			
	История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века. Искусство Франции второй половины XIX века						
10	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	Беседа		1			

11	Импрессионизм	Беседа		1			
12	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	Беседа		1			
13	Неоимпрессионизм	Беседа		1			
14	Постимпрессионизм	Беседа		1			
15	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	Беседа		1			
16	Модерн и его национальные разновидности	Беседа		1			
История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века. Русская живопись первой половины XIX века.							
17	Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Беседа		1			
18	Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857).	Беседа		1			
19	Венецианов и его школа	Беседа		1			
20	Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).	Беседа		1			
21	Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852)	Беседа		1			
История русского искусства второй половины XIX века							
22	Русская живопись 60 –х годов XIX века.			1			
23	«Товарищество передвижных художественных выставок»	Беседа		1			
24	Батальная живопись	Беседа		1			

25	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	Беседа		1			
26	Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930)	Беседа		1			
27	Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века.	Беседа		1			
28	Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926)	Беседа		1			
29	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа		1			
История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.							
30	Живопись конца XIX - начала XX вв.	Беседа		1			
31	Развитие бытового и исторического жанров	Беседа		1			
32	Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911)	Беседа		1			
33	Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910)	Беседа		1			
34	Зачет			2			
	Итого			35			

4. Содержание программы

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.

4.1 Искусство первой трети XVIII века

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

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусства петровского искусства. Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры – новая черта русской живописи.

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.

4.2. 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.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы – время правления Анны Иоанновны, засилье иностранцев; 40-50-е годы – годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного, время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

4.3. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами

Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена, В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. 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.

4.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. 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).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого.

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. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампи́р, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи.

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

4.5 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 ампира в изобразительном искусстве.

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).

4.6 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.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823).

4.7 Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников концепции героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением; выявить пристрастие романтиков к изображению конфликтных, драматических тем страдания и гибели героя.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

4.8 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, Франсуа 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.

4.9 Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

4.10 Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

4.11 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. Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

4.12 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.

4.13 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.

4.14 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.

4.15 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).

4.16 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).

4.17 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.

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).

4.18 Архитектура и скульптура Высокого классицизма

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве первой половины XIX века («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. Рассмотреть творчество И. П. Мартоса.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампир в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль

Скульптура первой половины XIX века. Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства.

4.19 Русская живопись первой половины XIX века.

Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836) и Тропинина (1776 – 1857)

Сформировать представление о творчестве двух ярких представителей русского портретного жанра.

Рассказать о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста Адамовича Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало; дать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов;

4.20 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.

4.21 Русская историческая школа. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 1852) и А. А. Иванова (1806 – 1858).

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда.

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

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи, сумевшего в выразить дух России 40-х годов.

Рассказать о жизненном и творческом пути художника; показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844).

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Идеино-художественная общность их искусства и прогресс русской литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

4.23 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.

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).

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.

4.24 «Товарищество передвижных художественных выставок»

Сформировать представление о роли и значении организации «Товарищество 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. 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.

4.25 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.

4.26 Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова).

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

Иван 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.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века, реформатор русской живописи, мастер тончайшей воздушности пленэрной живописи.

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

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина – как о вершине русского демократического реализма в русской живописи второй половины 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).

4.28 Историческая живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В.И.Сурикова (1848 – 1916).

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в.

Рассказать о двух направлениях развития исторической живописи; обратить внимание на характер исторической живописи передвижников; познакомить с творчеством Н. Н. Ге и В. И. Сурикова.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), «Что есть истина? Христос и Пилат»(1890).

4.29 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.

4.30 Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века.

Рассказать о 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.

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.

4.31 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.

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.

4.32 Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) и В. А. Серова (1865 – 1911). Сформировать представление о творчестве К. А. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма и творчестве В. А. Серова – одного из самых крупных художников, новатора русской живописи рубежа веков.

Константин Алексеевич Коровин (1861 – 1939) – «русский импрессионист». Радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкой

игры света и цвета. «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). Своеобразие манеры художника.

4.33 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.

Рассказать о жизни и творчестве художника; познакомить с основными произведениями, раскрыть значение творчества для русского искусства.

4.34 Зачет по теме: «История искусства стран Западной Европы и России конца XVIII – XIX вв.». Проверка знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве, умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; навыков анализа произведения изобразительного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
4. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
6. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
7. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
8. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
9. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
10. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.
11. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил.
12. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryн, Д. Володихин и др.
13. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсuryн, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.