

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств пос. Венцы
муниципального образования Гулькевичский район

ПРИНЯТО:
Протокол заседания
педагогического совета
№ 1 от «23» марта 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУ ДО
ДШИ пос. Венцы
Т.Г. Литвинова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ**

«История изобразительного искусства»

Разработчик программы: преподаватель по классу изобразительного искусства первой квалификационной категории МБУ ДО ДШИ пос. Венцы Дмитриева Марина Вадимовна

Рецензент:

Преподаватель высшей квалификационной категории художественного объединения МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, заслуженный работник культуры Кубани Грибан Ирина Алексеевна

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерства культуры РФ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

пос. Венцы

2021 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета «История изобразительного искусства»
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства

Разработчик программы – преподаватель по классу изобразительного
искусства первой квалификационной категории МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
Дмитриева Марина Вадимовна

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства», представленная М.В. Дмитриевой составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Срок реализации программы 5 лет.

Предмет «История изобразительного искусства» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Ценно, что программа «История изобразительного искусства» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Обучение по данной программе направлено на решение важных задач: формирование эстетического чувства; способность понимать главное в произведениях искусства; формирование навыков восприятия художественного образа; знакомство с особенностями языка различных видов искусства; обучение специальной терминологии искусства; формирование первичных навыков анализа произведений искусства; умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Очень важно, что темы заданий программы «История искусств» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста, навыков.

«12» марта 2021.

И.А. Грибан

В.В. Коротков

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Структура программы учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно – тематический план*
- *Содержание тем учебного процесса*

III. Методическое обеспечение учебного процесса

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направленно на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры 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».

Программа включает основные разделы из истории западноевропейского, русского искусства и искусство советского союза. История искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным количеством часов, отведенных на предмет. Однако преподавателю рекомендуется во время посещения музеев и выставок, во время проведения классных часов познакомить учащихся и искусством этих стран.

Основой изучения истории изобразительного 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 учеников. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно- эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения. Объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Усвоению этих задач наиболее соответствует пробное обучение. Виды занятий могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, 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, отзывы об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, умений и навыков. При этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнение разделов из разных разделов, особенностей

художественного языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

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

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

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

При проведении занятий по истории искусств необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя. В частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлению межпредметных связей (сравнение нескольких произведений, сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Педагог должен познакомить учащихся с видами и жанрами изобразительного искусства, дать представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества, иметь представление о работе с книгой по искусству.

По окончании курса истории изобразительного искусства, учащийся под руководством педагога пишет реферат.

Формы контроля: по итогам четверти проводится собеседование, в конце учебного года - контрольная работа.

Актуальность данной программы состоит в том, что она является адаптированной для детского восприятия и лучшего усвоения материала.

Новизна: программа очень доступна и рассчитана на любую аудиторию.

2.Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «История изобразительного искусства» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый год обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени					Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	
Годы обучения						
Количество недель	34	34	34	34	34	
Аудиторные занятия	34	34	34	34	34	170
Самостоятельная работа	34	34	34	34	34	170
Максимальная учебная нагрузка	68	68	68	68	68	340

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часов. Из них: 170 часов – аудиторные занятия, 170 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме.

5. Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусств. В связи с этим необходимо знакомство не только с произведением искусства, но и с биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени.

Задачи учебного предмета

Задачами предмета «История изобразительного искусства» являются:

- развитие художественного восприятия у учащихся;
- ознакомление учащихся с видами и жанрами изобразительного искусства
- выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства;
- приобретение начальных навыков анализа произведения искусства;
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

6. Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Структура программы учебного процесса.

II. Содержание учебного предмета

- Учебно – тематический план
- Содержание тем учебного процесса

III. Методическое обеспечение учебного процесса

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Список используемой литературы

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I класс

№	Наименование темы	Кол. час.
1	Введение.	1
	<i>Часть I. Искусство Древнего Мира.</i>	
	<i>Раздел I. Искусство Древнего Мира.</i>	
2	Искусство первобытного общества.	2
3	Искусство Древнего Египта.	5
4	Искусство Древней Греции.	6
5	Искусство Древнего Рима.	2

6	<i>Раздел 2. Искусство Византии.</i>	2
	<i>Часть 2. История русского изобразительного искусства.</i>	
	<i>Раздел 3. Древнерусское искусство.</i>	
7	Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11- 12 веков.	4
8	Искусство Владимиро- Суздальского княжества 12 в.	4
9	Искусство Новгорода и Пскова 11- 15 веков.	2
10	Искусство Москвы 14- 15 веков.	2
11	Искусство Москвы 15- 17 веков.	2
12	Повторение.	2
Итого		34

2 класс

№	Наименование темы	Кол.час.
	<i>Раздел 4. Русское искусство 18- начала 20 века.</i>	
1	Архитектура первой половины 18 века.	2
2	Скульптура и живопись первой половины 18 века.	2
3	Архитектура и декоративно- прикладное искусство второй половины 18 века.	3
4	Скульптура и живопись второй половины 18 века.	3
5	Архитектура первой половины 19 века.	2
6	Скульптура и живопись первой половины 19 века.	4
7	Жанровая живопись второй половины 19 века, творчество передвижников.	4
8	Творчество И.Е. Репина.	2
9	Пейзажная живопись второй половины 19 века.	2
10	Историческая и батальная живопись второй половины 19 века.	2
11	Творчество В.И. Сурикова.	2
12	Искусство конца 19- начала 20 века.	4
13	Повторение.	2
Итого		34

3 класс.

№	Наименование темы	Кол.час.
	<i>Часть 3.История изобразительного искусства советского периода.</i>	
1	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	4
2	Искусство 20-х годов.	4
3	Искусство 30-х годов.	4
4	Искусство в период Великой Отечественной Войны	4
5	Искусство конца 40-х- начала 80-х годов.	11
6	Декоративно-прикладное искусство на современном этапе.	1
7	Современное изобразительное искусство.	2
8	Повторение.	3
Итого		34

4 класс.

№	Наименование темы	Кол.час.
	<i>Часть4.История зарубежного изобразительного искусства.</i>	
	<i>Раздел 5. Искусство Западной Европы 10- 12 веков.</i>	
1	Романское искусство 10- 12 веков.	2
2	Готическое искусство 12- 14 веков.	2
	<i>Раздел 7. Искусство Западной Европы 14- 20 веков.</i>	

3	Искусство эпохи Возрождения в Италии.	6
4	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе.	4
5	Повторение.	2
6	Искусство Италии 17 в.	2
7	Искусство Фландрии 17 в.	2
8	Искусство Голландии 17 в.	4
9	Искусство Франции 17 в.	2
10	Искусство Франции 18 в.	2
11	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.	2
12	Повторение.	2
Итого		34

5 класс

№	Наименование темы	Кол.час.
1	Искусство Англии 18- начала 19 века.	2
2	Искусство Испании конца 18- начала 19 века.	2
3	Искусство революционного романтизма во Франции.	2
4	Искусство реализма во Франции середины 19 века.	2
5	Искусство импрессионизма.	4
6	Искусство постимпрессионизма.	2
7	Повторение.	2
8	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 века.	13
9	Повторение.	4
Итого		34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1 класс

Тема 1: Изобразительное искусство, его функции и виды.

Искусство как духовное освоение деятельности и эстетическая деятельность. Происхождение и закономерности развития искусства с древних времен до 20 века. Объективные факторы, определяющие направленность развития истории изобразительного искусства. Логико-смысловая модель предмета «История искусств». Основные виды и жанры изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура), выразительные средства. Художественное своеобразие и функции народного декоративно-прикладного искусства. Теория и история архитектуры. Зарождение основных стилей, направлений и школ в истории искусств.

Тема 2: Искусство первобытного общества.

Происхождение искусства, его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства. Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера, Капова пещера на Урале. Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки, пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. «Палеолетические Венеры».

Мегалитические сооружения: менгиры (Армения, Франция- Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия- Стоунхендж).

Тема 3: Искусство Древнего Египта.

Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусства в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I в Дэйр-эль-Симбеле. Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбеле.

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс, Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Каапера, скульптурные портреты Сенсурета III, царицы Нефертити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре. Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, Зодчий Хесира, стела Хунена, «Плакальщицы», росписи из Медума, Бени-Хасана из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Тема 4: Искусство Древней Греции.

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства, единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. гуманистический характер древнегреческого искусства (человек- мера всех вещей). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера древнегреческой архитектуры. Ансамбль Афинского Акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение Акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского Акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики «Курios» (из Метрополитен – музея в Нью-Йорке). «Кора» с Акрополя в Афинах; фронтоны храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и демократизм искусства, господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон- «Дискобол», Поликлет- «Дорифор». Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий- ансамбль Афинского Акрополя, скульптура фронтонов Парфенона. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас- «Менада», пракситель- «Гермес с Дионисом», Лисипп- «Апоксиомен», Леохар- «Аполлон Бельведерский».

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр- Афродита Милосская.

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: «Лаокоон». Пергамская школа: «Борьба Афины с гигантами».

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты.

Очаги античной культуры на территории России.

Тема 5: Искусство Древнего Рима.

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы,

базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фаюмские портреты.

Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его листичность, психологизм (скульптурные портреты предков, статуя римлянина в тоге, статуя августа, статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитянина). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Ученик должен:

- запоминать основные этапы развития искусства древнего мира;
- усвоить понятие «канон»;
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский ордер);
- понимать образное содержание ордерной системы;
- понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений Древнего Рима;
- знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры.

Тема 6: Искусство Византии.

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. Сложение типа крестово- купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Храм св. Софии (конструкция, интерьер).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Тема 7: Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11- 12 веков.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения славян. Художественные традиции в искусстве Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София- символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, мастерство исполнения иконы «Владимирская богоматерь». Ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 8: Искусство Владимиро- Суздальского княжества 12в.

Феодальная раздробленность Древней Руси в 12в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота, дворцовый ансамбль в Боголюбове.

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи 12в. Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта»).

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 9: Искусство Новгорода и Пскова 11- 15 веков.

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 в. Новгородский кремль. Псковский кремль. Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Церковь спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице, Псковская звонница. Фрески Спаса на Нередице, Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения-шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. «Св. Георгий» («Чудо Георгия о змие»), 15в. «Битва суздальцев с новгородскими

Тема 10: Искусство Москвы 14- 15 веков.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря. Троицкий собор в Троице- Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фтоваранти)- центральное сооружение московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Гранатовая палата, колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение традиций Владимирского, Новгородского и Псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви- мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). «Спас Звенигородский». Совершенство композиции и цветового строя «Троицы».

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.

Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно- прикладное искусство Московской Руси.

Тема 11: Искусство Москвы XVI – XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной живописи. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре 16-17 веков, создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова «на рву»), возведенный Бармой и Постником. Его план, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век- время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства 17в. Ростовский Кремль. Теремной Дворец Московского кремля. «Крутицкий теремок». Дворец в селе Коломенском. Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская в Панилове, Преображение в Кижах, Покрова в Филях , знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца 17в. Новый характер изображения в иконах 17в. Строгоновская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи 17 в.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Педагог должен научить:

-знать основные этапы развития древнерусского искусства;

-иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

Тема 1: Архитектура первой половины XVIII в.

Экономический и политический расцвет в России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Нарышкинское барокко – переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини. Национальное своеобразие русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 2: Скульптура и живопись первой половины 18 века.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII века. Образ Петра I в творчестве Б. К. Растрелли. Творчество А. М. Матвеева, И. Н. Никитина, А. П. Антропова. Личность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М. В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Тема 3: Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины 18 века.

Выражение идей просветительства, гражданственных представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства. Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова. Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 4: Скульптура и живопись второй половины 18 века.

Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII в. Как выражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий образ не только самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России. Острота и объективность социальных характеристик Ф. И. Шубина – мастера реалистического скульптурного портрета: портреты М. В. Ломоносова, А. М. Голицына, Павла Неизвестного. Патриотический пафос монументальных скульптур М. Козловского – яркого представителя классицизма: «Памятник А. В. Суворову», «Самсон». Становление классицизма в русской живописи. Понятия «академическая живопись» и «академизм». Система обучения старой Академии художеств. Творчество А. П. Лосенко – исторические картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVIII в. – проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи. Зависимое положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства.

Тема 5: Архитектура первой половины 19 века.

Общенародный патриотический подъем, вызванный Отечественной войной 1812 г. восстание декабристов. Архитектура первой половины XIX в., как высшее достижение русского классицизма: В. Н. Воронихин – казанский собор, А. Д. Захаров – Адмиралтейство, де Томон – Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. Росси. Деятельность О. И. Бове и Д. И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А. А. Монферана – памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Тема 6: Скульптура и живопись первой половины XIX века.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество Ш. Мартоса: патриотизм и гражданственность памятника Минину и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная

пластика: И. Мартос – надгробие С. С. Волконской. Медальоны Ф. П. Толе, посвященные Отечественной войне 1812 г. скульптурные группы на Аничковом мосту П. К. Клодта. Классические, романтические и реалистические тенденции русской живописи первой половины XIX века новые черты живописи начала XIX века. Интерес к жизни народа и национальному характеру. О. А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А. А. Челищева, Е. В. Давыдова, А. С. Пушкина, «Автопортрет». В. А. Тропинин. Его роль в формировании русской школы живописи. Тропинин – мастер камерных, интимных портретов: «Портрет сына», «Портрет А. С. Пушкина», «Кружевница».

Жанровая живопись. А. С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. «Гумно», «Весна. На пашне», «Захарка», «Автопортрет». Венециановская школа. Г. В. Сорока – его творчество и тяжелая судьба. Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильвестра Щедрина – сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра. К. П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Портрет А. Н. Струговщикова», «Автопортрет».

Творчество великого русского художника А. А. Иванова. Работа над картиной «Явление Христа народу», новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства. Творчество П. А. Федотова – предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX века. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоев общества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!». Портреты кисти Федотова

Тема 7: Жанровая живопись второй половины XIX века.

Творчество передвижников. Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX века. Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати» – борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок – объединения передовых сил русского искусства. Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи – В. Г. Перова. Обличение духовенства: «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах». Изображение тяжелой доли русского народа: «Проводы покойника», «Тройка». Портреты Перова как пример психологического портрета: «Портрет Ф. М. Достоевского».

И. Н. Крамской – организатор и теоретик, идейный вождь передвижников. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова. Тематическая картина «Христос в пустыне». Образы крестьян: «Полесовщик». Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников: Г. Г. Мясоедов – «Земство обедает», К. А. Савицкий – «Ремонтные работы на железной дороге», В. Е. Маковский – «Крах банка», «Свидание», Н. Я. Ярошенко – «Кочегар», «Портрет артистки П. А. Стрепетовой», «Всюду жизнь». Роль выдающегося критика В. В. Стасова, художника-педагога П. П. Чистякова и основателя картинной галереи П. М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX века. Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX века.

Тема 8: Творчество И.Е. Репина.

И. Е. Репин – великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии». Историко-революционная тема: «Арест пропагандиста», «Не ждали». Анализ композиции картины «Не ждали». Исторические картины: «Иван Грозный и сын его Иван

16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портреты Л. Н. Толстого, П. А. Стрепетовой, «протодьякон». Эскизы портретов к картине «Торжественное заседание Государственного Совета».

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Тема 9: Пейзажная живопись.

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И. К. Айвазовского: «Девятый вал». Особенности пейзажей А. К. Саврасова – «Грачи прилетели», «Проселок». Величавость и эпическая широта пейзажей И. И. Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали». Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф. А. Васильева: «Оттепель», «Мокрый луг». Колористические решения пейзажей А. И. Куинджи: «Ночь на Днепре». Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В. Д. Поленова «Московский дворик». Творчество И. И. Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: «Осенний день. Сокольники», «Березовая роща». Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес», «Над вечным покоем». Идейная значимость картины «Владимирка». Обобщающий образ родины – «Озеро. Русь». Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 10: Историческая и батальная живопись.

Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». Антивоенный, обличительный характер картин В. В. Верещагина «Смертельно раненый», «Апофеоз войны». Прославление героизма русского народа: «Не замай! Дай подойти!». Былинно-сказочный характер образов В. М. Васнецова: «Аленушка», «Богатыри». Обращение к эпосу и истории: «После побоища Игоря Святославовича с половцами». Творчество В. И. Сурикова. В. И. Суриков – великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях – основная идея исторических полотен Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове». Прославление героизма русского народа: «Переход Суворова через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 11: Русское искусство конца XIX – начала XX века.

Рост революционного сознания народных масс. Революция 1905 года и ее значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период. Творчество В. А. Серова – великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г. Л. Гиршман, В. О. Гиршмана, О. К. Орловой, Мики Морозова, М. Н. Ермоловой. Историческое полотно «Петр I». Пейзаж: «Заросший пруд. Домотканово». Серов – художник-график. К. А. Коровин: «Северная идиллия», «Зимой». Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве. Творчество М. А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля: «Демон», «Царевна-лебедь», «Пан». Развитие реалистических традиций в творчестве Б. М. Кустодиева. Создание портрета «русских типов». Реалистические традиции в пейзажах К. Ф. Юона. Объединение художников «Мир искусства». Обращение к истории русского искусства. работы А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Л. С. Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н. К. Рериха. Вклад «Мира искусства» в развитие русской культуры» Борьба художников-реалистов с формалистическими группировками в

предреволюционные годы. Объединения «Бубновый валет» и «Голубая роза». Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, П. В. Кузнецова и М. С. Сарьяна. Продолжение идейно-политических традиций передвижничества. «Союз русских художников». Творчество Н. А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: «Смена», «Шахтерка». Творчество А. Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: «Прачки». Социальные темы в творчестве С. В. Иванова: «Смерть переселенца», «Расстрел, 1905 г.». Расцвет политической сатиры в графике 1905 – 1907 гг. Историческая скульптура: М. М. Антокольский. Революционная тема в творчестве скульпторов А. С. Голубкиной и С. Т. Коненкова. Стиль «модерн» в русской архитектуре начала XX века. Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма. Педагог должен научить:

- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в.;
- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма; - уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины XIX в.;
- Знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства XIX века;
- уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй половины XIX в.;
- знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.;
- знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве начала XX века;
- понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале XX века был связан с социальным кризисом в стране;
- понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX века отражали новое содержание эпохи;
- понимать значение русского реалистического искусства;
- иметь начальные навыки анализа творческих направлений творчества отдельных художников.

3 класс

Тема 1: Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны.

Октябрьская революция – начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М. М. Черемных и В. В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.

Тема 2: Искусство 20-х годов.

Соревнование творческих групп и направлений (АХХР, ОСТ, «Четыре искусства, ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий. Изучение художниками АХХР советской действительности. Борьба АХХР за возрождение реалистической живописи. Значение станковой картины. Творчество М. Б. Грекова. Картины К. С. Петрова-Водкина «После боя», «Смерть комиссара», А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда». Обращение к образу В. И. Ленина в творчестве И. И. Бродского, А. М. Герасимова. Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи 20-х годов. Картины Е. М. Чепцова «Заседание сельской ячейки», Б. В. Иогансона «Рабфак идет», Б. Н. Яковлева «Транспорт налаживается». Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов.: С. В. Малютин «Портрет Д. А. Фурманова», Г. Г. Ряжский «Делегатка», «Председательница». Развитие пейзажного жанра: А. А. Рылов, А. А. Осмеркин. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И. И. Машкова, К. С. Петрова-Водкина. Развитие живописи в национальных республиках. Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М. В. Добужинского, В. А. Фаворского, А. П. Остроумовой-

Лебедевой, А. И. Кравченко, П. В. Митурича. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И. Д. Шадра. Монументальная скульптура: И. Д. Шадр, А. Т. Матвеев, С. Д. Меркуров.

Тема 3: Искусство 30-х годов.

Отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина. Тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова. Расцвет портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина. Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю. И. Пименова. Пейзажи Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве ЯИ. И. Машкова, П. П. Кончаловского. Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик. Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

Тема 4: Искусство в период Великой Отечественной войны.

Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского искусства. разоблачение чуждого человеку фашизма. Утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты М. И. Тоидзе, В. Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова, А. Ф. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. Дейнека – «Оборона Севастополя». А. А. Пластов – «Фашист пролетел», С. В. Герасимов – «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мутной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Тема 5: Искусство конца 40-х – начала 80-х годов.

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление «Кукрыниксы» – «Конец». Прославление мужества и силы духа советского воина (П. А. Кривонжко – «Защитники Брестской крепости», М. А. Савицкий – «Партизанская мадонна»), раскрытие его характера (Ю. М. Непринцев – «Отдых после боя»), воспоминания и размышления (А. И. Лактионов – «Письмо с фронта», А. П. и С. П. Ткачевы – «Между боями», В. Н. Костецкий «Возвращение», В. Е. Попков – «Шинель отца»). Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Графическая серия Б. И. Пророкова «Это не должно повториться», «Испанский триптих» А. А. Мыльникова. Отражение созидательного труда советских людей. Т. Н. Яблонская «Хлеб», А. А. Пластов – «Ужин трактористов», П. Ф. Никонов – «Геологи». творчество В. Е. Попкова, Т. Т. Салахова. Портрет как создание обобщающего образа современника. П. П. Кончаловский – «Автопортрет в желтой рубашке», П. Д. Корин – «Портрет Кукрыниксов», Д. Д. Жилинский – «Гимнасты». Развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Его поэтическая трилогия: Маяковский в мастерской РОСТА», «А. Блок», «Сергей Есенин». Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г. Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю. И. Пименов. Натюрморт в творчестве В. Ф. Стожарова и А. Ю. Никича. Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монумент Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е. В. Вучетич). Памятники: А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге (скульптор М. К. Аникушин), В. В. Маяковскому в Москве (скульптор А. П. Кибальников). Станковые работы: С. Т. Коненков «Автопортрет». Иллюстрации В. А. Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина. Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую

современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Олимпийские комплексы в Москве.

Тема 6: Декоративно-прикладное искусство на современном этапе.

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись. Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гуцульская резьба по дереву. Керамика. Гжель. Вышивка, кружево, ковроделие. Вологодские кружева. Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора, стекла, металла, пластика. Роль художника в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта и т. д.

Педагог должен научить:

- знать основные этапы развития искусства советского периода;
- знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников и скульпторов;
- иметь навыки анализа отдельного произведения;
- понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства;
- уметь различать индивидуальный почерк художника;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник и понимать, какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению.

4 класс

Тема 1: Романское искусство X – XII вв.

Средневековое искусство – искусство эпохи феодального строя. Сложность взаимодействия религии и искусства. господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства. Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Тема 2: Готическое искусство XII – XIV вв.

Готика – искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи. Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в. Искусство Франции: Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страсбурге, капелла Сент-Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Педагог должен научить:

- уметь различать памятники романские и готические; иметь понятие о синтезе искусств;
- знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.

Тема 3: Искусство эпохи Возрождения в Италии.

Основные черты эпохи Возрождения. Борьба за культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения. Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Возрождение античного наследия, перспективы, анатомии. Новая станковая форма живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок. Раннее Возрождение. Реалистическая форма Джотто.

Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре.

Творчество Брунеллески. Новаторская сущность творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо – овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи. Пьеро дела Франческа. Фрески церкви Сан-Франческо. Утонченность и хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры». Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения. Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника.

Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта». Одухотворенность и высокая земная человечность мадонн. Философская широта и композиционное построение темы «Тайной вечери». Глубина портретов Леонардо: «Мона Лиза», «Автопортрет». Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого, совершенного человека.

Эволюция излюбленного образа мадонн – от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской мадонны». Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портретной и монументальной живописи Высокого Возрождения. Творчество Микеланджело как наиболее яркое и пластическое воплощение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское осмысление важнейших идейных и политических событий современности: «Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи. Величайший монументальный фресковый цикл. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело. Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана. Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи. Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 4: Искусство эпохи Возрождение в Северной Европе.

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ванн Эйка. Роль Питера Брейгеля («Мужицкого») в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А. Дюрер – один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г. Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Тема 5: Искусство Италии XVII в.

Сложность формирования искусства XVII в., происходивших в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII века национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVII века. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII в.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические

принципы в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства А. Карраччи и «болонской академии». Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Тема 6: Искусство Испании XVII века.

Особенности исторического развития Испании. Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов.

Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак», «Менины», «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Тема 7: Искусство Фландрии XVII в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П. П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремления А. ванн Дейка воплотить в портретах идеал духовно-утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Тема 8: Искусство Голландии XVII в.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы.

Творчество Рембрандта ван Рейна – вершина реалистического искусства. жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Тема 9: Искусство Франции XVII в.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII века. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур – представители направления «живописи реального мира». Ленен – создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма в русском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Тема 10: Искусство Франции XVIII в.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвление угасающего стиля барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара.

Ж. Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя «Прачка». Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Тардена. Связь

реалистического творчества Гудона с идеологией просветительства. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора; Севрская королевская фабрика.

Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Тема 11: Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX в. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве.

Обращение искусства революционного классицизма (Ж. Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества д. Энгра.

5 класс

Тема 1: Искусство Англии XVIII – начала XIX в.

Промышленная революция в Англии.

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль).

Тема 2: Искусство Испании конца XVIII – начала XIX в.

Реакционный характер испанского абсолютизма. Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Тема 3: Искусство революционного романтизма во Франции.

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей!», «Плот Медузы». Э. Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 г.»). жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цветов в его произведениях.

Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1792 году») на Триумфальной арке в Париже.

Тема 4: Искусство реализма во Франции середины XIX в.

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: «Прачка», «Восстание». Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: «Сборщицы колосьев», «Сеятель». Г. Курбе как глава реалистической школы. Активное участие художника в Парижской коммуне: «Автопортрет в тюрьме». Социальная и реалистическая заостренность творчества: «Дробильщики камней», «Похороны в Орнане».

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

Тема 5: Искусство импрессионизма.

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX в. И взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством :»Завтрак на траве», «Портрет Э. Золя».

Актуальность и гражданственность графики и акварели Э. Мане: «Гражданская война», «Расстрел коммунаров».

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство Дега: «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы». Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина «импрессионизм».

К. Моне – вождь импрессионизма. Разработка пленэра и техники импрессионизма: «Бульвар Капуцинок в Париже». Серия картин «Руанский собор».

Значение и обаяние образов О. Ренуара: «Обнаженная», «Портрет артистки Жанны Самари».

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни – герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственность: «Граждане Кале». Стремление к философскому осмыслению действительности: «Мыслитель». Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Тема 6: Искусство постимпрессионизма.

Положение художника в буржуазном обществе. Усиление индивидуалистических исканий. Постимпрессионисты – предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога: «Прогулка заключенных». Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога – выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности в мир «детей природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Тема 7: Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XX в. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства начала XX века.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: «Танец». Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма. Сюрреализма и других направлений, быстрая их смена. Реалистическое искусство начала XX в.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейнлена.

К.Кольвиц – крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. революционный пафос искусства Кольвиц, обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: «Старик- нищий с мальчиком», «Девочка на шаре». Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника». Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом. Образование мирового социалистического содружества. Борьба двух

идеологий в искусстве XX в. Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства – Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидstrup (Дания), Д. Ривейра, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Лиже, Ф. Фужерон (Франция). Гуманизм, борьба за мир. Стремление решать значительные социальные проблемы – основное содержание прогрессивного искусства XX в. Общие проблемы современной скульптуры и архитектуры. Творчество Ле Корбюзье. Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х Мура.

Педагог должен научить:

- знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
- знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ живописи;
- уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;
- понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием культуры этой эпохи;
- иметь представление об основных художественных школах европейского искусства ;
- знать творческий путь П. П. Рубенса и Рембрандта ванн Рейна;
- усвоить начала сравнительного анализа произведений Рубенса и Рембрандта;
- научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников XVII в.;
- научиться выявлять поэтичность произведений «малых голландцев»;
- научиться выделять основные черты искусства барокко;
- научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
- знать основные этапы развития европейского искусства XIX в.;
- знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX в.;
- научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для их передачи;
- иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в искусстве XX в.;
- уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников XX в.;
- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;
- знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных художников XX в.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методику занятия следует направлять на решение основных задач: целенаправленного развития, творческих способностей обучающихся, их познавательной и творческой активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия), как и формы работы обучающихся (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подходом к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

Большого развития требуют самостоятельные суждения обучающихся об увиденных произведениях. Для этого полезно проводить занятия на атрибуцию, на классификацию произведений.

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы;
- устные опросы;
- письменные работы;
- тестирование;
- олимпиада.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценок.

Оценка 5 «отлично».

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

5.Выполненны качественно и аккуратно все практические работы.

6.Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо».

1.Легко ориентируется в изученном материале.

2.Проявляет самостоятельность суждений.

3.Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответ допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.

4.Выполнены практические работы не совсем удачно.

5.При видении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно».

1.Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.

2.Ответ носит в основном репродуктивный характер.

3.Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.

4.Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Е.В. Амфилохиева, Изобразительное искусство, Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний, эксмо, Москва, 2014г.
2. Пастель. Подробный практический курс, «Издательство Мир книги», 2006г.
3. Пейзаж. Основы техники изображения.-М.: ООО «ГД «Издательство Мир книги», 2006г
4. Школа изобразительного искусства, издательство «Искусство» -М,1966г.
5. Г.В.Беда. Живопись. Москва «Просвещение»1986г.
6. С. Вохринцева. Учимся рисовать. Гжель-1.Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации изобразительной деятельности. Издательство «Страна фантазий» 2000г.
7. С.Вохринцева. Учимся рисовать. Гжель-2.Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации изобразительной деятельности. Издательство «Страна фантазий» 2000г.
8. Учебное издание. Городецкая роспись. «Народное искусство-детям» Москва 2016г
9. Учебное издание. Филимоновская роспись. «Народное искусство-детям» Москва 2016г
10. Учебное издание. Жостовский букет. «Народное искусство-детям» Москва 2016г
11. Учебное издание. Мезенская роспись. «Народное искусство-детям» Москва 2016г
12. Учебное издание. Хохломская роспись. «Народное искусство-детям» Москва 2016г
13. Основы художественного ремесла. Москва «Просвещение» 1978г.
14. Э. М. Белютин. Основы изобразительной грамоты. Издательство «Советская Россия» Москва 1961г.
15. Л. А. Неменская. Изобразительное издательство.Москва «Просвещение» 2011г.
16. М.Г. Неклюдова, История русского искусства. Том 1 Издательство «Изобразительное искусство» 1980г.
17. М.Г. Неклюдова, История русского искусства. Том2, Издательство «Изобразительное искусство» 1980г.
18. М.Г. Неклюдова, История русского искусства. Том 3 Издательство «Изобразительное искусство» 1980г.
19. О. В. Корчинова. Декоративно-прикладное творчество. Ростов-на-Дону Феникс 2002г
20. О.А. Корепанова Композиция от А до Я.Ассоциативная композиция. Ростов-на-Дону,Феникс,2014г.
21. Н.А.Дмитриева, Н.А.Виноградова. Искусство Древнего мира. Москва «Детская литература» 1989г.

22. Н.Величко. Русская роспись серия «Золотая библиотека увлечений» 2017г
23. О. Шматова, Самоучитель по рисованию акварелью, «Издательство «Э», 2017г.
24. О. Шматова, Самоучитель по рисованию гуашью, «Издательство «Э», 2017г.
25. М.В. Доброклонский, «История искусства зарубежных стран». Москва издательство «Изобразительное искусство» 1979г
26. П.П. Гнедич, «История искусств» «Эпоха средневековья», Москва ЭКСМО, 2005год.
27. П.П. Гнедич, «История искусств» «Западноевропейское Барокко и Классицизм», Москва ЭКСМО, 2005год.
28. П.П. Гнедич, «История искусств» «Древняя и Московская Русь», Москва ЭКСМО, 2005год.
29. П.П. Гнедич, «История искусств» «Античность. Древняя Греция и Рим», Москва ЭКСМО, 2005год.