

**Печенгский муниципальный округ Мурманской области
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1» п. Никель**

«Одобрено»

Педагогическим советом
МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель
29.05.2024 г.

«Утверждено»

Приказом от 31.05.2024 г. № 157-од
Директор МБУДО «ДХШ № 1»
О.А. Васильева

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства**

«Живопись»

Срок реализации – 5 (6) лет

Возраст обучающихся – от 10 лет до 17 лет

пгт. Никель

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Пояснительная записка	4 – 14
2.	План творческих мероприятий на 2024/25 учебный год	15 – 17
3.	Рабочие программы учебных предметов	18 – 346
3.4.	ПО.01.УП.01. Рисунок	19 – 56
3.1.1.	Пояснительная записка	20 – 22
3.1.2.	Учебно-тематический план	23 – 34
3.1.3.	Содержание учебного предмета	35 – 52
3.1.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	52 – 53
3.1.5.	Формы и методы контроля, система оценок	53 – 54
3.1.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	54 – 55
3.1.7.	Список литературы	56
3.5.	ПО.01.УП.02. Живопись	57 – 89
3.1.1.	Пояснительная записка	58 – 61
3.1.2.	Учебно-тематический план	62 – 66
3.1.3.	Содержание учебного предмета	67 – 84
3.1.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	84 – 85
3.1.5.	Формы и методы контроля, система оценок	85 – 87
3.1.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	87 – 88
3.1.7.	Список литературы	88 – 89
3.6.	ПО.01.УП.03. Композиция станковая	90 – 121
3.6.1.	Пояснительная записка	91 – 94
3.6.2.	Учебно-тематический план	95 – 99
3.6.3.	Содержание учебного предмета	99 – 114
3.6.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	114 – 117
3.6.5.	Формы и методы контроля, система оценок	117 – 118
3.6.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	118 – 119
3.6.7.	Список литературы	121
3.7.	ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве	122 – 137
3.7.1.	Пояснительная записка	122 – 123
3.7.2.	Учебно-тематический план	123 – 125
3.7.3.	Содержание учебного предмета	126 – 131
3.7.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	132
3.7.5.	Формы и методы контроля, система оценок	132 – 133
3.7.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	133 – 134
3.7.7.	Список литературы	134 – 137
3.8.	ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства	138 - 295
3.8.1.	Пояснительная записка	139 – 141
3.8.2.	Учебно-тематический план	141 – 145
3.8.3.	Содержание учебного предмета	146 – 288
3.8.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	288 – 289
3.8.5.	Формы и методы контроля, система оценок	289 – 290
3.8.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	291 – 292
3.8.7.	Список литературы	293 – 295
3.9.	ПО.03.УП.01. Пленэр	296 – 312
3.9.1.	Пояснительная записка	296 – 298
3.9.2.	Учебно-тематический план	298 – 301
3.9.3.	Содержание учебного предмета	302 – 308

3.9.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	308
3.9.5.	Формы и методы контроля, система оценок	308 – 309
3.9.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	309 – 310
3.9.7.	Список литературы	311 – 312
3.10.	ВО.01. Скульптура	313 – 330
3.10.1.	Пояснительная записка	314 – 317
3.10.2.	Учебно-тематический план	318 – 320
3.10.3.	Содержание учебного предмета	321 – 328
3.10.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	329
3.10.5.	Формы и методы контроля, система оценок	329
3.10.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	329
3.10.7.	Список литературы	330
3.11.	ВО.02. Цветоведение	331 – 338
3.11.1.	Пояснительная записка	332 – 334
3.11.2.	Учебно-тематический план	335
3.11.3.	Содержание учебного предмета	335 – 337
3.11.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	337
3.11.5.	Формы и методы контроля, система оценок	338
3.11.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	338
3.11.7.	Список литературы	338
3.12.	ВО.03. Прикладная композиция	339 – 346
3.12.1.	Пояснительная записка	340 – 341
3.12.2.	Учебно-тематический план	342
3.12.3.	Содержание учебного предмета	342 – 344
3.12.4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	345
3.12.5.	Формы и методы контроля, система оценок	345 – 346
3.12.6.	Методическое обеспечение учебного процесса	346
3.12.7.	Список литературы	346

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана на основании федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись» (далее ДПОП «Живопись») с 5(6)-летним сроком освоения рассчитана на детей в возрасте от 10 лет до 17 лет и учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Программа «Живопись» направлена на:

- * выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- * создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- * приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- * приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- * овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- * подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Программа «Живопись» ориентирована на:

- * воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- * формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- * формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- * воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- * формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- * выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями, учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.

При приеме на обучение по программе «Живопись» проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную художественную работу.

Освоение программы «Живопись» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области живописи:

- знания классического художественного наследия, художественных школ;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи;
- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;

в области пленэрных занятий:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

в области истории искусств:

- знания основных произведений изобразительного искусства;
- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной эпохой и стилем;
- навыков восприятия современного искусства.

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части:

Рисунок:

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;

навыки передачи фактуры и материала предмета;
навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Живопись:

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
знание разнообразных техник живописи;
знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
навыки в использовании основных техник и материалов;
навыки последовательного ведения живописной работы.

Композиция станковая:

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
навыки работы по композиции.

Беседы об искусстве:

сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
знание особенностей языка различных видов искусства;
первичные навыки анализа произведения искусства;
навыки восприятия художественного образа.

История изобразительного искусства:

знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;

умение выделять основные черты художественного стиля;
умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Пленэр:

знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
навыки восприятия природы в естественной природной среде;
навыки передачи световоздушной перспективы;
навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Учебный план программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком освоения предусматривает следующие предметные области:

- художественное творчество;
- история искусств;
- пленэрные занятия;
- вариативная часть

и разделы:

- консультации;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1778,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01.01. Рисунок - 561 час,

УП.01.02. Живопись - 495 часов,

УП.01.03. Композиция станковая - 363 часа;

ПО.02. История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве – 49,5 часов,

УП.02. История изобразительного искусства - 198 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия:

УП.01. Пленэр - 112 часов.

При реализации программы «Живопись» с дополнительным шестым годом обучения общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2120 часов,

в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Художественное творчество:

УП.01.01. Рисунок - 660 часов,

УП.01.02. Живопись - 594 часа,

УП.01.03. Композиция станковая - 429 часов;

ПО.02. История искусств:

УП.01. Беседы об искусстве – 49,5 часов,

УП.02. История изобразительного искусства - 247,5 часов;

ПО.03. Пленэрные занятия:

УП.01. Пленэр - 140 часов.

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Учебные предметы вариативной части:

Цветоведение для 1 класса в объеме – 33 часа;

Скульптура для 2 - 3 классов в объеме 2 недельных часа, для 4 – 5 классов в объёме 1 недельный час, всего – 198 часов; при 6-летнем освоении программы – 231 час;

Прикладная композиция для 4 - 5 классов в объеме 0,5 недельных часа, всего 33 часа.

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.

Условия реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности школа работает над созданием комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, выездных пленэров);

- организации посещения обучающимися выставок, музеев, фольклорных праздников, концертов и т.п.
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Живопись» с учетом индивидуального развития детей,
- эффективного управления ОУ.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года составляет:

- с первого по четвертый класс - 52 недели,
- в пятом классе - 40 недель.

Продолжительность учебных занятий - 33 недели.

При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в шестом классе составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются **каникулы** в объеме не менее 4 недель.

Летние каникулы устанавливаются в объёме:

- в первом классе - 13 недель,
- со второго по четвертый класс - 12 недель.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет

- в пятом классе устанавливаются каникулы объемом 12 недель.

Осенние, зимние, весенние каникулы преимущественно проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса.

Занятия пленэром проводятся в течение одной недели в мае месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме

- мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек),
- групповых занятий (численностью от 11 человек).

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют право на освоение программы «Живопись» по индивидуальному учебному плану.

В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается **консультациями** для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме:

- 90 часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и
- 108 часов с дополнительным годом обучения.

Резерв учебного времени устанавливается образовательным учреждением из расчета одной недели в учебном году.

В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Резерв учебного времени может быть использован и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Оценка качества реализации образовательной программы осуществляется в форме **текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.**

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются

- контрольные работы,
- устные опросы,

- письменные работы,
- тестирование,
- просмотры учебно-творческих работ.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме

- контрольных уроков,
- зачетов и
- экзаменов.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде

- письменных работ,
- устных опросов,
- просмотров творческих работ,
- выставок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

Для аттестации обучающихся используются **фонды оценочных средств**, включающие

- типовые задания,
- контрольные работы,
- тесты, видео диктанты и кроссворды,
- методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником

- знаний,
- умений,
- навыков и
- степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области изобразительного искусства.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Композиция станковая;
- 2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки

- «отлично»,
- «хорошо»,
- «удовлетворительно»,
- «неудовлетворительно».

Временной интервал между выпускными экзаменами - три календарных дня.

Школа разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

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

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд образовательного учреждения укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».

Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 100 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе. Все преподаватели имеют стаж практической работы в соответствующей

профессиональной сфере более 20 лет. 100 процентов преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе, имеют высшую квалификационную категорию.

Материально-технические условия реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

Для реализации программы «Живопись» школа располагает учебными аудиториями, кабинетом истории искусств, мастерскими керамики и текстиля, выставочным залом, библиотечным фондом, методическим фондом, натюрмортным фондом, оборудованием для занятий на пленэре.

Учебные аудитории оснащены мольбертами, стульями, табуретами, подиумами, софитами. Мастерская керамики оснащена скульптурными станками, гончарными кругами, муфельными печами, столами, стульями, стеллажами, системой вентиляции. Мастерская текстиля оснащена столами, стульями, приспособлениями для ткачества, оборудованием для батика. Кабинет истории искусств оснащен учебной мебелью: столами, стульями, стеллажами, шкафами; имеется магнитная доска, мультимедийный проектор, компьютер, музыкальный центр.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Для развития творческих способностей и эстетического вкуса учащихся, выявления и поддержки талантливой молодёжи, сохранения традиций художественного мастерства, воспитания положительного эмоционального восприятия окружающего мира, образовательное учреждение организует творческую деятельность обучающихся путем проведения творческих мероприятий: выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад и др., посещения обучающимися учреждений культуры, выставочных залов, музеев.

План творческих мероприятий на 2024/25 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Учредитель	Сроки проведения	Место проведения
1.	Муниципальный конкурс-выставка творческих работ учащихся ДХШ Печенгского округа «Мой любимый Кольский край»	Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Печенгского муниципального округа	17.10.2024 – 18.11.2024	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель
2.	Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»	Министерство культуры РФ	октябрь 2024	г. Санкт-Петербург
3.	Всероссийский изобразительный диктант	Международный союз педагогов-художников	ноябрь 2024	МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель – инновационная площадка для проведения очного этапа диктанта
4.	Конкурс-выставка творческих работ учащихся «ДХШ № 1» «Рисунок»	МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель	Ноябрь 2024	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель
5.	Выставка работ учащихся МБУДО «ДХШ № 1» «Сделай мир лучше!» в рамках региональной акции Декада «SOS»	Администрация МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель	01.12.2024 - 10.12.2024	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель
6.	Конкурс-выставка творческих работ учащихся «ДХШ № 1» «Игрушка на ёлку»	МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель	декабрь 2024	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель
7.	III Конкурс-выставка творческих работ учащихся МБУДО «ДХШ №1» «Зимнее настроение»	МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель	декабрь 2024	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель
8.	Международный открытый творческий Фестиваль-конкурс «Волшебство акварели»	ФГБОУВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»	январь 2025	Первый этап – дистанционный: на сайте www.волшебствоакварели.рф Второй этап - очный
9.	Всероссийский конкурс детского рисунка "Через искусство - к жизни"	Международный союз педагогов-художников	январь - февраль 2025	https://art-teacher.ru/
10.	XII Международная арт-олимпиада	Международный союз педагогов-художников	январь – февраль 2025	Очно в МБУДО ДХШ № 1

				https://art-teacher.ru/
11.	IV Международный конкурс «Узорная буква»	МАУ ДО «Школа искусств» городского округа Королёв и Международный союз педагогов-художников.	I этап (заочный) – 24.02.2025 II этап (очный) – 06.04.2025	www.artschool-korolev.ru https://art-teacher.ru/
12.	Конкурс-выставка творческих работ учащихся «ДХШ № 1» «Искусство портрета. Живопись»	МБУДО «ДХШ № 1» п. Никель	февраль – март 2024	Выставочный зал ДХШ
13.	Региональный конкурс детского рисунка по охране труда	Министерство труда и социального развития Мурманской области	март-апрель 2025	г. Мурманск
14.	Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада по истории искусств	Администрация Тотемского муниципального округа МБОУДО «Петровская художественная школа»	март 2025	s22307.edu35ru
15.	Региональный отборочный этап Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»	Министерство культуры РФ	март 2025	ГОБПОУ МКИ
16.	IX Международная олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров»	Центр АРТ-образования при поддержке Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, Министерства просвещения РФ	март 2025	http://centre-art.ru
17.	IV Международный конкурс «Эта волшебная бумага»	МБУДО «Детская архитектурно-художественная школа «Архимед» и международный союз педагогов-художников	март – июнь 2025	https://art-teacher.ru/
18.	IV региональный смотр-конкурс учебных и творческих работ «Школа художника»	Министерство культуры Мурманской области	апрель 2025	ГОБПОУ МКИ дистанционно
19.	Отборочный этап XVIII региональной выставки детского художественного	Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации	апрель 2025	Выставочный зал ДХШ № 1 п. Никель

	творчества «В мире красок»	Печенгского муниципального округа		
20.	V Межрегиональная олимпиада для школьников и студентов «Скульптура»	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)»	Апрель 2025	очно на платформе Яндекс-Телемост
21.	XIX региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок»	Министерство культуры Мурманской области	Июнь-сентябрь 2025	Мурманский областной художественный музей г. Мурманск
22.	XII Международный конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона»	Фонд развития детского и юношеского творчества при поддержке Министерства культуры Саратовской области	Июнь-август 2025	г. Саратов
23.	Конкурсы, арт-челленджи Международного союза педагогов-художников и их партнеров	Международный союз педагогов-художников	В течение года	https://art-teacher.ru/
24.	Всероссийские детско-юношеские конкурсы рисунка и прикладного творчества	Система добровольной сертификации информационных технологий России («ССИТ»)	В течение года	www.certification.ru
25.	Всероссийские творческие конкурсы в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»	АНО ДО «Страна талантов» при стратегическом партнерстве ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет»	В течение года	г. Москва www.stranatalantov.com

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа по учебному предмету
ПО.01. УП.01. РИСУНОК

Срок реализации – 5 лет

Возраст обучающихся – от 10 лет до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 990 часов, в том числе аудиторные занятия - 561 час, самостоятельная работа - 429 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	429
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	990
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:

1 - 3 классы - по 3 часа в неделю; 4 - 5 классы - по 4 часа в неделю

- самостоятельная работа:

1 - 2 классы - по 2 часа в неделю 3 - 6 классы - по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Рисунок»;
- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по рисунку оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры.

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы	урок	1	-	1
1.2.	Графические изобразительные средства Цель заданий: приобретение технических навыков в работе с карандашом.	урок	29	12	17
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия Цель задания: накопление знаний и практических навыков изобразительной грамоты в передаче характера формы предметов, выразительности линии и пятна. Приобретение навыков в рисунке с ассиметричными и симметричными предметами.	урок	30	12	18
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	урок	15	6	9
1.5.	Зарисовка чучела птицы Цель задания: приобретение навыков в создании выразительного графического решения, передаче пропорций и характерного движения птицы в пространстве.	урок	5	2	3
			80	32	48
II полугодие					
	Раздел 2. Линейный рисунок				
2.1.	Зарисовки фигуры человека Цель задания: знакомство с основными пропорциями фигуры человека. Приобретение навыков в передаче движения фигуры в пространстве.	урок	5	2	3
	Раздел 3. Законы перспективы. Светотень				
3.1.	Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива Цель задания: знакомство с основами линейной перспективы, понятиями точки зрения, линии горизонта.	урок	5	2	3
3.2.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов	урок	10	4	6
3.3.	Зарисовка предметов простой формы с	урок	10	4	6

	учетом тональной окрашенности Цель задания: закрепление знаний о порядке ведения учебного рисунка, закрепление понятия «тона». Композиционное решение листа.				
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал) Цель задания: приобретение технических навыков в работе с мягкими материалами, знакомство с основами анатомического строения птиц. Приобретение навыков в создании выразительного графического решения, передаче пропорций и характерного движения птицы в пространстве.	урок	5	2	3
4.2.	Зарисовка мягкой игрушки	урок	5	2	3
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах Цель задания: закрепление знаний о порядке ведения учебного рисунка, закрепление понятия «тона», силуэтности предметов. Композиционное решение листа.	урок	10	4	6
5.2.	Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания	урок	5	2	3
5.3.	Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне	урок	16	7	9
5.4.	Натюрморт из двух предметов быта	урок	11	5	6
5.5.	Натюрморт из 2-3 предметов, в основе одного из них лежит цилиндрическая форма (тональный). Цель задания: Закрепление основных понятий учебного рисунка: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, тональное решение.	Контрольный урок	3	-	3
			85	34	51

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне Цель задания: освоение основных средств выразительности графики: линия, пятно, штрих.	урок	15	6	9
	Раздел 2. Законы перспективы. Светотень				
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе Цель задания: наработка навыков и закрепление знаний по основам линейной перспективы.	урок	10	4	6
2.2.	Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе Цель задания: наработка навыков и закрепление знаний по основам линейной перспективы.	урок	10	4	6
2.3.	Рисунок гипсового геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар) Цель задания: наработка навыков и закрепление знаний по основам линейной перспективы.	урок	15	6	9
2.4.	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти Цель задания: закрепление знаний по основам линейной перспективы.	урок	10	4	6
2.5.	Рисунок гипсового куба Цель задания: закрепление знаний по основам линейной перспективы. Закрепление понятий точки зрения, линии горизонта, угла зрения, пропорций, конструкции, композиции листа, основных понятий тонального рисунка.	урок	10	4	6
2.6.	Зарисовки предметов быта имеющих призматическую форму с натуры и по памяти Цель задания: закрепление знаний по основам линейной перспективы.	урок	10	4	6
			80	32	48

II полугодие					
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Наброски фигуры человека Цель задания: закрепление знаний основных пропорций фигуры человека. Передача характера и движения натуры. Приобретение навыков в работе над набросками мягкими материалами.	урок	5	2	3
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Зарисовки чучела птицы Цель задания: приобретение навыков анализировать и обобщать натуру, передавать характер и движение птицы, добиваться выразительного графического решения.	урок	6	3	3
4.2.	Зарисовка портрета человека. Цель задания: наработка знаний основных пропорций головы человека. Приобретение навыков в работе над набросками мягкими материалами.	урок	10	4	6
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт из двух предметов быта призматической формы	урок	20	8	12
5.2.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3.	Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	18	9	9
5.4.	Итоговое задание за 2 класс. Натюрморт из 2-3 предметов быта цилиндрической и прямоугольной формы (тональный). Освещение искусственное, верхнебоковое. Цель задания: закрепление основных понятий учебного рисунка: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, тональное решение.	Контрольный урок	6	-	6
			85	34	51

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний» Цель задания: закрепление понятия пространственный тональный рисунок. Накопление знаний и практических навыков в передаче световоздушной среды.	урок	24	12	12
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.				
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел (шар, конус, куб) Цель задания: познакомить с законами распределения света и тени, решением большого объема: свет, полутон, тень, рефлекс, падающая тень на шарообразной и прямоугольной формах.	урок	18	9	9
2.2.	Конструктивный рисунок предметов комбинированной формы Цель задания: накопление знаний и практических навыков в передаче пространства в натюрморте, моделирования формы сложных предметов тоном.	урок	18	9	9
2.3.	Зарисовка черепа и головы человека в одном повороте. Цель задания: накопление знаний по основам пластической анатомии головы. Знакомство с принципом конструктивного построения черепа и головы. Изучение связи изображения головы с ее основой - черепом.	урок	12	6	6
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1.	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся. Цель задания: накопление знаний и практических навыков в построении и передаче пространства в натюрморте, расположенного на линии горизонта.	урок	24	12	12
			96	48	48

II полугодие					
	Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок				
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	урок	18	9	9
4.2.	Рисунок драпировки. Цель задания: изучить конструктивные и тональные особенности формообразования складок, как нерегулярной формы. Влияние качества материалов на характер и динамику складок.	урок	12	6	6
4.3.	Портретная зарисовка (с легким тональным решением) Цель задания: приобретение знаний по основам пластической анатомии головы и практических навыков в передаче портретного сходства.	урок	6	3	3
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с шаром, предметом быта и драпировкой со складками. Цель задания: Приобретение навыков анализировать и обобщать натуру, передавать характер птицы, добиваться выразительного графического решения всего натюрморта.	урок	24	12	12
5.2.	Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся Цель задания: закрепление основных понятий учебного рисунка: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью	урок	24	12	12
5.3.	Зачет. Натюрморт из 3-4 предметов быта, различных по материалности (металл, дерево, стекло и т. д.) Освещение искусственное, верхнебоковое. Цель задания: Выявление уровня знаний, умений и навыков: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача пространства в постановке и материалности предметов.	контроль ная работа	18	9	9
			102	51	51

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Натюрморт тематический. Графическое задание. Цель задания: накопление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание, используя основные средства выразительности графики – пятно, линия, штрих, создавая условное, декоративное решение пространства.	урок	28	12	16
1.2.	Зарисовка интерьера. Цель задания: накопление практических навыков в применении законов линейной и воздушной перспективы.	урок	21	9	12
1.3.	Натюрморт из предметов быта с одним крупным предметом в интерьере. Цель задания: накопление практических навыков в применении законов линейной и воздушной перспективы, в умении передать глубокое пространство. Группа предметов является составной частью окружающего пространства и решается как часть целого. Вся группа должна быть объединена общим тоном, увязана с окружающим пространством.	урок	28	12	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.				
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой Цель задания: закрепление основных понятий учебного рисунка: выразительное композиционное решение, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача материальности предметов.	урок	28	12	16

	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении Цель задания: Закрепление знаний элементов пластической анатомии и навыков изображения фигуры человека, передавая пропорции, характер форм и движение в пространстве.	урок	7	3	4
			112	48	64
II полугодие					
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				
4.1.	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Построения окружности в пространстве	урок	14	6	8
4.2.	Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении. Конструктивное-тональное решение. Закрепление знаний и навыков по линейно-конструктивному построению предметов в положении «лежа».	урок	14	6	8
4.3.	Этюдная зарисовка фигуры человека. Цель задания: Закрепление знаний элементов пластической анатомии и навыков изображения фигуры человека, передавая пропорции, характер форм и движение в пространстве.	урок	7	3	4
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Длительная зарисовка фигуры человека. Цель задания: закрепление знаний элементов пластической анатомии и навыков изображения фигуры человека, передавая пропорции, характер форм и движение в пространстве.	урок	14	6	8
5.2.	Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой Цель задания: закрепление знаний и навыков в работе над длительной постановкой: закрепление навыков владения линией, штрихом, пятном, закрепление навыков передачи пространства средствами штриха и светотени.	урок	28	12	16
	Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок				
6.1.	Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. Цель задания: закрепление знаний и	урок	21	9	12

	навыков по линейно-конструктивному построению предметов больших размеров.				
6.2	Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. Цель задания: закрепление знаний и навыков по линейно-конструктивному построению предметов.	урок	21	9	12
			119	51	68
	Экзаменационное задание. Натюрморт из 3-4 предметов, связанных между собой единством содержания, но разных по тону, форме, материалу. Освещение искусственное, верхнебоковое. Цель задания: проверка полученных знаний обучающимися по предмету «рисунок»: выразительное композиционное решение, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача световоздушной среды в постановке и материальности предметов.				

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1	Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете Цель задания: закрепление практических навыков в формообразовании складок.	урок	21	9	12
1.2.	Натюрморт с гипсовой розеткой, предметами быта и драпировкой Цель задания: закрепление практических навыков в применении законов линейной и воздушной перспективы, формообразования складок.	урок	21	9	12

1.3.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Цель задания: закрепление практических навыков в применении законов линейной и воздушной перспективы, формообразования складок.	урок	28	12	16
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1.	Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью Цель задания: накопление практических навыков в применении законов линейной и воздушной перспективы.	урок	21	9	12
2.2.	Зарисовка головы человека (обрубков) Цель задания: закрепление знаний элементов пластической анатомии и навыков в рисовании обрубков.	урок	21	9	12
			112	48	64
II полугодие					
	Раздел 3. Фактура и материальность в учебном рисунке				
3.1.	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром Цель задания: Закрепление практических навыков в умении выразительно решать учебные постановки.	урок	35	15	20
3.2.	Рисунок фигуры человека в интерьере Цель задания: закрепление знаний элементов пластической анатомии и навыков изображения фигуры человека, передавая пропорции, характер форм и движение в пространстве.	урок	14	6	8
	Раздел 4. Создание художественного образа графическими средствами				
4.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей». Цель задания: Закрепление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание, используя основные средства выразительности	урок	23	11	12

	графики – пятно, линия, штрих, создавая условное, декоративное решение пространства.				
Раздел 5. Тональный длительный рисунок.					
5.1.	Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками Цель задания: закрепление навыков в умении выразительно решать постановки, используя основные средства выразительности графики – пятно, линия, штрих, объем, создавая условное, декоративное решение пространства.	урок	30	14	16
5.2.	Натюрморт из 3-4 предметов с разной фактурой и четким композиционным центром. Освещение искусственное, верхнебоковое. Цель задания: Закрепление основных понятий учебного рисунка: выразительное композиционное решение, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача световоздушной среды в постановке и материальности предметов.	Контрольный урок	16	4	12
			119	51	68

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Обучающиеся 1 класса получают первоначальное понятие о форме предметов (строение, пропорции, характер формы), знакомятся с изобразительными средствами рисунка (линия, штрих, тоновое пятно), учатся пользоваться методом сравнения. Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДХШ, зарисовками преподавателя.

С первых заданий начинается обучение умению выбирать формат в зависимости от характера постановки. Во всех работах решается задача композиционной цельности листа.

В 1 классе даются начальные сведения о рисовании головы и фигуры человека, пропорций, передаче характера форм фигуры человека. Объясняется роль крестовины в рисунке головы, целесообразность парного рисования частей головы и фигуры человека.

Учащиеся знакомятся с различными графическими материалами (уголь, соус, сангина, тушь), правилам подготовки, хранения и содержания графических инструментов, правильной посадки за мольбертом.

С первого года обучения учащиеся выполняют домашние задания. Это могут быть зарисовки всевозможных небольших предметов (очки, комнатные растения, спичечный коробок, чайная ложка, кружка и др.), зарисовки бабочек, насекомых, наброски фигуры человека.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы первого года обучения по рисунку является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: первоначального владения карандашом (линия, штрих, тоновое пятно); знание специальных профессиональных терминов в области изобразительного искусства;

умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета;

умение вести работу с форэскизом (II полугодие);

умение компоновать предметы в листе;

умение передавать характер и пропорции формы предметов;

умение передавать линейную перспективу предметов цилиндрической формы;

умение передавать тональные отношения в рисунке постановки.

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

1.1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно».

1.2. Тема. Графические изобразительные средства.

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических элементов (квадрат, окружность и т.д.). Закрепление навыков деления отрезков на равные части и проведения прямых и дугобразных линий. Композиция листа.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению штриховки и тональной растяжки, карандаш ТМ, М.

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия», «асимметрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

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

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав.

Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

1.5. Тема. Зарисовка чучела птицы.

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера.

Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, кисть.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти.

Раздел 2. Линейный рисунок

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека.

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка).

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень.

3.1. Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива.

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

3.2. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

3.3. Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности.

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

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

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

4.2. Тема. Зарисовка мягкой игрушки.

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах.

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне. Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.2. Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания.

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей.

5.3. Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

5.4. Тема. Натюрморт из двух предметов быта.

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков, полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

5.5. Тема. Контрольная работа.

Натюрморт из 2-3 предметов, в основе одного из них лежит цилиндрическая форма (тональный).

Цель задания: Выявление полученных умений и навыков: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, тональное решение.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Второй год обучения

Во 2 классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, приобретенных в первом классе. Продолжают изучать законы линейной перспективы – перспективу прямоугольной формы. Знакомятся с понятием конструкции, линии видимой и невидимой. Выполняют ряд линейно-конструктивных рисунков натюрмортов. Учитывая возрастные особенности восприятия, обучающиеся знакомятся с законами распределения света и тени,

получают понятие о собственных и падающих тенях и их взаимосвязи. Закрепляют навык последовательного ведения длительной работы: от общего - к частному и затем к обобщению.

Углубляя знания учащихся по изображению головы и фигуры человека, знакомятся с наиболее распространенными пропорциями головы, фигуры человека, ролью средней и поперечных линий в изображении человека. Учатся работать выразительной «живой» линией в передаче пространственного положения фигуры человека.

Краткосрочные зарисовки, наброски выполняются мягкими материалами (уголь, сангина, соус), мягкими карандашами 3В-8В.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся наброски людей и животных.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/3 листа.

Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы второго года обучения по рисунку является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

правильного последовательного ведения длительной постановки;

умение создавать объем предмета с помощью светотени (свет, полутон, тон, рефлекс, собственная и падающая тени);

умение строить предметы прямоугольной формы в пространстве;

умение правильно ставить предмет на плоскость в зависимости от уровня зрения;

навыки владения линией, штрихом.

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне.

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе.

Выполнение упражнений. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении.

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспективе.

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.2. Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе.

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил перспективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в соответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.3. Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар).

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.4. Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

2.5. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

2.6. Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. наброски фигуры человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее боковое.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. зарисовки чучела птиц.

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности оперения. Освещение естественное.

Формат А3. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Тема. зарисовка портрета человека.

Рисование портрета натурщика. Особенности передачи основных пропорциональных соотношений лица и моделирования светотенью формы головы человека. Освещение направленное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки этюдные портрета друга.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт из двух предметов быта призматической формы.

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные наброски.

5.2. Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы.

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение контрастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование рисунков ткани.

5.3. Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы.

5.4. Тема. Натюрморт из 2-3 предметов быта цилиндрической и прямоугольной формы (тональный). Итоговое задание за 2 класс.

Освещение искусственное, верхнебоковое.

Цель задания: выявление знаний, умений и навыков: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение предметов. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Третий год обучения

В 3 классе учащиеся изучают построение сложной формы предметов на учебных постановках (натюрмортах), выполняют различные зарисовки, наброски фигуры человека, осваивая разные техники и графические материалы. Повышаются требования к последовательности ведения работы и к конструктивному анализу формы предметов, их перспективное, объемное изображение. Происходит развитие чувства пространства, изучение средств передачи пространства и закрепление навыков перспективного построения предметов прямоугольной формы (линейная и воздушная перспектива), постановка их на плоскость и передача объема с помощью светотени.

Обучающиеся учатся выявлению композиционного центра в рисунке, что является основой завершенности работы. Формат выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки.

В программе появляется новая тема - зарисовка драпировки. Обучающиеся изучают конструктивные и тональные особенности формообразования складок, влияние качества материалов на характер и динамику складок.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся портретные зарисовки, зарисовки с лежащих и висящих по-разному драпировок, наброски групп людей и животных.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы третьего года обучения по рисунку является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

умение правильно строить предметы прямоугольной формы в перспективе;
умение ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения;

умение моделировать форму сложных предметов светотенью, решать пространство тональными отношениями;
умение последовательно вести рисунок, выявлять композиционный центр, доводить рисунок до определенной степени завершенности;
расширение диапазона владения графическими средствами;
навыки передачи фактуры и материальности предмета.

Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое.

Формат А-3 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

2.3. Тема. Зарисовка черепа и головы человека в одном повороте.

Основные принципы конструктивного построения черепа человека и головы. Нарботка навыков в пластической анатомии человека.

Тренировка зрительной памяти.

Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: портретные зарисовки.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-3, Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое.

Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

4.2. Тема. Рисунок драпировки.

Линейно-конструктивный рисунок драпировки с введением легкого тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Точность передачи характеристики изображаемого. Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски тканей, драпировок, лежащей на стуле одежды.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с шаром, предметом быта и драпировкой со складками.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный.

Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки драпировок.

5.2. Тема. Натюрморт из двух предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных ниже уровня глаз учащихся.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5.3. Натюрморт из 3-4 предметов быта, различных по материальности (металл, дерево, стекло) Контрольная работа.

Цель: Выявление знаний, умений и навыков: грамотная компоновка натюрморта в листе; построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения; передача материальности предметов; цельность изображения натюрморта.

Освещение верхнее боковое.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Четвертый год обучения

Основной задачей четвертого года обучения является рисование сложных тематических натюрмортов с передачей световоздушной среды, натюрмортов из 3-5 предметов, связанных между собой единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, драпировка со складками. Ставятся задачи выразительного композиционного решения постановки. Для этого выполняются форэскизы, как пластическая идея будущей работы. Формируется умение передачи материальности предметов, выявления объема и пластики предметов, прослеживая характер освещения, границу света и тени. Закрепляется умение на завершающем этапе добиваться цельности листа, прорабатывая, моделируя и подчеркивая главное и обобщая второстепенные планы. Формируется навык грамотной работы штрихом. Обучающиеся знакомятся с тональным масштабом - диапазон «тонов» в природе и ограниченность возможностей графических материалов.

Особенностью обучения в 4 классе является переход к изображению предметов в интерьере. Группа предметов является составной частью окружающего пространства и решается как часть целого. Вся группа должна быть объединена общим тоном, увязана с окружающим пространством, как бы погружена в него.

Приобретенные навыки в рисовании головы и фигуры человека используются обучающимися в длительной зарисовке одетой фигуры человека в спокойной, ясно читаемой позе. Работа ведется выразительной «живой» линией с включением тональных пятен.

Большое значение придается умению делать наброски самого различного характера и разными материалами.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки интерьеров, наброски групп людей и животных в интерьере.

Все задания выполняются на листах от 1/3 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы четвертого года обучения по рисунку является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;

умение сознательно моделировать форму сложных предметов;

умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к частному);

умение передавать объемы сложных форм, пространство средствами светотени;

умение передавать материал, фактуру предметов;

навыки владения линией, штрихом, пятном;

умение в набросках выявлять самое характерное;

умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание.

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт тематический.

Рисунок натюрморта тематического («натюрморт художника», «спортивный натюрморт» и т.д.) с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании постановок, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Тема. Зарисовка интерьера.

Тональный рисунок уголка интерьера (класса). Навыки в применении законов линейной и воздушной перспективы, в умении передать глубокое пространство.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьеров - выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Тема. Натюрморт из предметов быта с одним крупным предметом в интерьере.

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками в интерьере. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски крупных предметов быта.

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное.

Формат А2 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

3. Раздел. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении.

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика движений.

Формат А4. Материал – графитный карандаш (3М-9М).

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень

4.1. Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве.

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение верхнее, боковое.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

4.2. Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении.

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски предметов быта.

4.3. Тема. наброски по памяти отдельных предметов быта.

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и выработка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Длительная зарисовка фигуры человека.

Тональный рисунок фигуры натурщика на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление анатомических особенностей фигуры, объема, с точной передачей светотеневых градаций. Освещение верхнее, контрастное.

Формат А-3, Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки фигур (в различных ракурсах).

5.2. Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпировкой.

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок

6.1. Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом.

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изображения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

6.2. Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками.

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими средствами. Освещение верхнее боковое.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Итоговое экзаменационное задание.

Натюрморт из 3-4 предметов, связанных между собой единством содержания, но разных по тону, форме, материалу.

Освещение искусственное, верхнебоковое.

Цель задания:

проверка полученных знаний обучающимися по предмету «рисунок» закрепление основных понятий учебного рисунка: выразительное композиционное решение, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача световоздушной среды в постановке и материальности предметов.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Пятый год обучения

Задачей пятого класса по рисунку является совершенствование полученных профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды. Сделать нормой выполнение композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к заданиям, а серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных вариантов, позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок.

Приобретение навыков в рисовании головы человека, моделировки с помощью светотени частей головы, подчиняя их большому объему и характеру головы, передачи цельности освещения.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся зарисовки и наброски самого различного характера и разными материалами. Обучающийся нарабатывает умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 5 класса по рисунку является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание; умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок;

умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться предельной завершенности работы;

умение передавать световоздушную среду;

умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете.

Тональный рисунок светлой драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете (цилиндр, шар). Передача зависимости характера складок от особенности формы предмета. Выявление основных пропорций складок и их конструкций. Передача объема и пространства с помощью светотени. Более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в четвертом классе. Освещение направленное.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров.

1.2. Тема. Натюрморт с гипсовой розеткой, предметами быта и драпировкой.

Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой, предметами быта и драпировкой с фоном и тональным разбором предметов. Получение знаний, умений и навыков в рисовании гипсовой розетки. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое.

Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.3. Тема. Натюрморт из предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа с драпировкой.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с введением орнамента высокого рельефа и драпировки со складками. Компонировка натюрморта в листе, выбор формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: создание набросков.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с архитектурной деталью.

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью (окно, дверь и т.д.) с выраженным смысловым и композиционным центром. Развитие объемно-пространственного мышления, углубление знаний по практическому применению закономерностей перспективы. Построение интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы, передача глубокого пространства, величины и пропорций предметов в интерьере, их пространственная связь. Компонировка изображения в листе, выбор формата. Материал – графитный и цветной карандаш, маркер.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

2.2. Тема. Зарисовка головы человека (обрубковка).

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубковки.

Формат А3. Материал – графитный карандаш

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубковки по памяти.

Раздел 3. Живописный рисунок. Фактура и материальность

3.1. Тема. Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким композиционным центром.

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы.

Формат А3. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

3.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Зарисовки фигуры человека в интерьере, с передачей его рода деятельности.

Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязи фигуры с интерьером. Совершенствование навыков работы мягкими материалами.

Формат по выбору.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Раздел 4. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами

4.1. Тема. Тематический натюрморт «Мир старых вещей».

Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками.

Самостоятельное использование полученных знаний, умений и навыков. Эскиз, формат, пропорции, моделировка деталей, общий тон. Материальность, художественная выразительность, завершенность работы.

5.1. Тема. Контрольная работа

Натюрморт из 3-4 предметов с разной фактурой и четким композиционным центром.

Освещение искусственное, верхнебоковое.

Цель задания: Выявление знаний основных понятий учебного рисунка, умений и навыков: выразительное композиционное решение, пропорции предметов, характер формы предметов, конструктивное построение формы, передача объема светотенью, выделение композиционного центра, тональное решение постановки, передача световоздушной среды в постановке и материальности предметов.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы по рисунку является:

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Обучающиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму сложных предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки в выполнении линейного и живописного рисунка;

- навыки передачи фактуры и материала предмета; навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Виды и формы промежуточной аттестации:

Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

самостоятельный выбор формата;
правильную компоновку изображения в листе;
последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
владение линией, штрихом, тоном;
умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

некоторую неточность в компоновке;
небольшие недочеты в конструктивном построении;
незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

грубые ошибки в компоновке;
неумение самостоятельно вести рисунок;
неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения преобладает подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечивает грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя обеспечивается наличием дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка; учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: учебные пособия; обучающие видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки на актуальные ресурсы в сети Интернет; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно сопровождается выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ контролируется педагогом и влияет на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М. - 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М. - 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М. - 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М. – 1961
5. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие. – М. – 1992
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М. - 2010
7. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М. - 1986
8. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. – Минск - 2010
9. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М. - 1975
10. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М. - 1985
11. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Ленинград - 1989
12. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М. – 1981
13. Учебный рисунок в академии художеств (Сафаралиева Д.А.) – М.- 1990 г.
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников. -М. - 2006

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М. - 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М. - 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М. - 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М. - 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М. - 2006
6. Ковалдина Н. Как смотреть графику? – М. – 2011
7. Королёв В.А. Материалы и техники рисунка. – М. – 1984

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитная доска.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, гипсовые головы, рельефы, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО**

**программа учебного предмета
ПО.01 УП.02 ЖИВОПИСЬ**

Срок реализации – 5 лет

Возраст обучающихся – от 10 лет до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы учебного предмета «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при освоении программы с 5-летним сроком обучения реализуется 5 лет с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия по живописи в 1 - 5 классах – три часа; самостоятельная работа в 1 - 2 классах – два часа, 3 - 5 классах – три часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

– приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
знаний разнообразных техник живописи;
знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
навыков в использовании основных техник и материалов;
навыков последовательного ведения живописной работы;
– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций преимущественно проводятся в форме групповых занятий (численностью от 11 человек). Возможно также проведение занятий в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерские для занятий живописью оснащены натурными столами, мольбертами, планшетами, поворотными-маркерными досками, предметами натурального фонда.

Методические рекомендации

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащиеся знакомятся с основными законами цветоведения и приобщаются к великой культуре прошлого - познакомиться с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

На этой основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета. Осмысливаются понятия формата, ритма, тона, понятие декоративности, законы соподчинения и контраста, понятие целого и детали, колористической целостности листа и т.д. Процесс обучения должен идти от простого к сложному. Вначале ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом. Усвоив эти задачи, следует перейти сначала к простым, а затем к более сложным объемным формам.

Работа по живописи выполняется разнообразными материалами: гуашь, акварель.

В процессе работы учащиеся знакомятся с различными приемами работы акварелью: длительной, многослойной живописью-лессировкой, приемами «а-ля прима», «по сырому», работой полусухой кистью и т.п.

Каждая постановка должна быть методически обоснована и творчески решена. Хорошо продуманная постановка, ясная по цели, с удачно подобранной натурой, воспитывает художественный вкус учащегося и во многом помогает раскрытию художественного образа. Большую часть работы по живописи представляет натюрморт.

Основным видом учебного задания является длительная живописная работа - натюрморт. Он учит убедительно изображать видимые предметы, передавая при этом их положение на плоскости и в пространстве. На занятиях учащиеся приобретают знания законов и элементарных правил световоздушной перспективы. В регулярных занятиях учащиеся овладевают навыками последовательной работы над изображением по принципу от общего — к частному, а затем от частного — к обобщению целого. Подлинная законченность

состоит в достижении цветовой гармонии, то есть приведение к единству всех деталей, в подчинение всех элементов поставленной задаче.

Второй вид учебных заданий – это краткосрочные этюды с овощей, фруктов, этюды фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной карандашной прорисовки, они приучают к большей свободе в работе кистью, а также способствуют остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу точнее брать цвет.

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. Оно должно быть построено как закрепление, развитие и решение изобразительных задач, решаемых на аудиторных занятиях. Еженедельный отчёт и обсуждение работ в классе обязательны.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит зачет (творческий просмотр).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельн ая работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	429
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет		
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	96	102	96	102	96	102	924

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное занятие
I полугодие					
1.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
2.	Характеристика цвета	урок	5	2	3
3.	Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.	урок	5	2	3
4.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
5.	Приемы работы с акварелью	урок	5	2	3
6.	Приемы работы с акварелью	урок	10	4	6
7.	Нюанс	урок	10	4	6
8.	Световой контраст (ахроматический контраст)	урок	10	4	6
9.	Цветовая гармония. Полярная гармония.	урок	5	2	3
10.	Трехцветная и многоцветная гармония	урок	10	4	6
11.	Натюрморт из 2 предметов быта и овощей на нейтральном фоне. Цель задания: показать владение понятиями «локальный цвет», «равновесие цветовых пятен».	контрольный урок	10	4	6
II полугодие					
12.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
13.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
14.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
15.	Цветовой контраст (хроматический)	урок	15	6	9
16.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	10	4	6
17.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
18.	Фигура человека	урок	10	4	6

	Экзамен. Декоративный натюрморт с интересным главным предметом. Цель задания: закрепление понятия «локальный цвет», создание цветовой организации листа, путем равновесия цветовых пятен в листе.				6

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное занятие
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону	урок	10	4	6
2.	Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)	урок	10	4	6
3.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах)	урок	15	6	9
4.	Гармония по насыщенности	урок	10	4	6
5.	Контрастная гармония	урок	5	2	3
6.	Световой контраст (ахроматический). Гризайль.	Урок	15	6	9
7.	Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок. Цель задания: накопление практических навыков в работе гуаши. Работа цветовыми отношениями.	Контрольный урок	15	6	9
II полугодие					
8.	Фигура человека	урок	5	2	3
9.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
10.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	15	6	9
11.	Гармония по общему цветовому тону	урок	15	6	9
12.	Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.	урок	5	2	3

13.	Гармония по насыщенности	урок	15	6	9
14.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	15	6	9
15.	Натюрморт из 2-3 бытовых предметов. Цель задания: закрепление основных понятий учебной живописной постановки: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, решение объемной формы цветом, гармоничное цветовое решение постановки.	Экзамен			

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное занятие
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	18	9	9
2.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
3.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
4.	Фигура человека	урок	6	3	3
5.	Зачет. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности Натюрморт из предметов быта против света. Использование гуаши, бумаги формата А3. Цель задания: тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени.	урок	18	9	9
II полугодие					
6.	Гармония по общему цветовому тону	урок	24	12	12
7.	Контрастная гармония на ненасыщенных цветах	урок	30	15	15

8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Гармония по светлоте	урок	24	12	12
10.	Тематический натюрморт. Разнохарактерные по форме и цвету предметы Цель задания: закрепление основных понятий учебной живописной работы: цветовые отношения, лепка формы цветом, передача пространства и освещения, выделение композиционного центра. Гуашь, бумага формата А2.	Экзамен			6

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное занятие
I полугодие					
1.	Контрастная гармония (на насыщенных цветах)	урок	24	12	12
2.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15
3.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	30	15	15
4.	Зачет. Натюрморт тематический с большим предметом в центре (туес, крынка). Гуашь, бумага формата А2. Цель задания: закрепление умения последовательно вести работу, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, пространство. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности.	урок	12	6	6
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах)	урок	30	15	15

6.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
7.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
8.	Фигура человека	урок	12	6	6
9.	Итоговый экзамен. Итоговый экзаменационный натюрморт с самоваром, с богатой по фактуре драпировкой. Цель задания: показать умения последовательно вести работу, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, пространство, материальность предметов.				

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторное занятие
I полугодие					
1.	Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности	урок	12	6	6
2.	Нюансная гармония	урок	30	15	15
3.	Гармония по насыщенности и светлоте	урок	30	15	15
4.	Натюрморт в интерьере. Фрагмент небольшого интерьера класса (натюрморт на полу, натюрморт на стуле). Гуашь, бумага формата А2. Цель задания: решение интересной композиции с деталью интерьера. Передача пространства. Закрепление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное цветовое звучание.	урок	24	12	12
II полугодие					
5.	Гармония по общему цветовому тону	урок	12	6	6
6.	Гармония по общему цветовому тону и насыщенности	урок	30	15	15
7.	Фигура человека	урок	12	6	6

8.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте	урок	24	12	12
9.	Натюрморт тематический. Цель задания: закрепление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное цветовое звучание.	Зачет	24	12	12

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

С первого класса необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве, раскрывая у детей точность живописного восприятия, живописную культуру изображения. Для решения этих задач необходимо в доступной для возраста форме дать понятие о холодных и теплых, дополнительных и сближенных цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. С первого задания важно подчеркивать, необходимость композиционного решения листа.

Воспитывать у учащихся умение видеть большими цветовыми отношениями, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещения.

Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков.

В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и понимание его выразительного образного содержания.

Учащийся в 1 классе должен иметь представление о технических возможностях своих красок. В итоге работы учащиеся первого класса должны понимать, что в окружающей нас среде один и тот же предмет под влиянием этой среды, не меняя своего локального цвета (т.е. основной окраски), приобретает различные оттенки. Писать красками — это значит видеть всю сложность цветовых взаимоотношений, это значит учиться видеть и передавать соотношения цвета: теплого и холодного, темного и светлого и учиться брать эти цветовые соотношения в гармонии. Научить пользоваться методом сравнения надо с первого класса. Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДШИ, этюдами преподавателя.

Уже с первого класса идет обучение последовательному ведению работы над натюрмортом: умение компоновать, грамотно нарисовать предметы

постановки и завершить работу, обращая особое внимание на решение поставленной художественной задачи. С первых заданий идет обучение умению выбирать формат в зависимости от характера постановки. Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа.

С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть этюды всевозможных небольших предметов (осенние листочки, овощи, фрукты, бабочки и др.), наброски фигуры человека.

Все задания выполняются на листах от 1/5 до 1/3 листа. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 1 класса по живописи является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первоначальное владение живописными материалами: техникой гуашевой живописи, техникой акварельной живописи;
- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого предмета;
- умение компоновать предметы в листе.
- умение передавать равновесие цветовых пятен в листе;
- умение находить локальный цвет предметов;
- знание художественных и эстетических свойств цвета: холодные и теплые, контрастные цвета;
- умение вести работу с форэскизом (II полугодие).

Первый год обучения

1. Тема. Характеристика цвета.

Орнамент с основными и составными цветами.

Цель задания: приобретение технических навыков в работе с живописными материалами (краски, кисти, палитра). Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных.

Понятие об основных и дополнительных цветах. Гуашь (акварель), формат А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Характеристика цвета.

Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому.

Цель задания: знакомство с возможностями красок, получение растяжек цвета с переходом от теплых до холодных оттенков. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Гуашь (акварель), формат А4.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Тема «Листья».

Цель задания: знакомство с возможностями красок, получение цвета путем смешения красок. Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Гуашь (акварель), бумага формата А4.

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

4. Тема. Приемы работы акварелью.

Этюды перьев птиц, коры деревьев и т.п.

Цель задания: изучение технических приемов работы с гуашью, акварелью. Знакомство с законами композиционного решения листа. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Акварель, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды осенних цветов.

5. Тема. Приемы работы акварелью.

Этюд с палитрой художника.

Цель задания: изучение технических приемов работы с акварелью.

Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, а la prima).

Акварель, бумага различных форматов.

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

6. Тема. Приемы работы акварелью.

Копирование лоскутков тканей.

Цель задания: изучение технических приемов работы с акварелью.

Отработка основных приемов. Акварель, бумага формата А4.

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

7. Тема. Нюанс.

Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении.

Цель задания: знакомство с понятием «нюанс». Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда».

Гуашь, бумаги формата А3.

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

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

Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне.

Цель задания: закрепление понятий «силуэт», «монохром», изучение богатства и разнообразия оттенков серого цвета (разных по тону и насыщенности).

Гуашь (акварель), бумага формата А3.

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

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония.

Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)

Цель задания: знакомство с возможностями красок, получение цвета путем смешения красок. Закрепление понятий: «цветовая гармония», «полярная гармония», «дополнительные цвета».

Гуашь, бумага различных форматов.

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

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии.

Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Цель задания: знакомство с возможностями красок, получение цвета путем смешения красок. Закрепление понятий трехцветной и многоцветной гармонии.

Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.

Гуашь, бумага различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Зачет. Натюрморт из 2 предметов и овощей на нейтральном фоне.

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах.

Цель задания: показать владение учащимися понятиями «локальный цвет», «равновесие цветовых пятен».

Гуашь, бумага формата А3.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.

Цель задания: закрепление понятия «локальный цвет», создание цветовой организации листа в холодной гамме путем равновесия цветовых пятен в листе.

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне.

Цель задания: закрепление понятия «локальный цвет», создание цветовой организации листа в теплой гамме путем равновесия цветовых пятен в листе. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический).

Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне).

Цель задания: дать понятие «цветовой контраст», создание цветовой организации листа, путем равновесия цветовых пятен в листе. Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона.

Гуашь, бумага формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический).

Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне).

Цель задания: закрепление понятия «цветовой контраст», создание цветовой организации листа, путем равновесия цветовых пятен в листе. Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Гуашь, бумага формата А4.

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Натюрморт на контрастном цветовом фоне.

Цель задания: закрепление понятия «контрастная гармония». Применение различных приемов работы гуашью. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне.

Цель задания: понятие - тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Передача формы и материальности предметов.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Тема. Фигура человека.

Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций.

Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека.

Цель задания: Знакомство с основными пропорциями человека. Передача характера натурщика через цветовую организацию листа.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

Экзамен.

Декоративный натюрморт с интересным главным предметом.

Цель задания: выявление полученных знаний и умений, закрепление понятия «локальный цвет», создание цветовой организации листа, путем равновесия цветовых пятен в листе, грамотное ведение работы на всем этапе. Гуашь, бумага формата А3.

Второй год обучения

Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, приобретенных в первом классе. Продолжают работу над формированием умений: композиционного решения листа, цветовой организации листа; углубляют понятие теплой и холодной цветовой гаммы.

Обучающиеся знакомятся с понятием силуэта. Натюрморты из бытовых предметов на однотонных фонах различного цвета подчеркивают общий силуэт натюрморта (светлое на темном, темное на светлом).

Во втором классе даются первоначальные сведения: что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс; изменение локального цвета предмета на свету и в тени, начало решения большого объема предметов цветом, начало решения пространства цветом.

Дать теоретические сведения по цветоведению, понятие о спектре, цветовом круге, о законах контрастных и дополнительных цветов (через упражнения).

Во II полугодии дается понятие об общем цветовом строе живописной работы — колорите, колористическое решение натюрморта. Дальнейшее совершенствование пластического решения формы. Умение создавать гармонию цветовых отношений.

Ведение длительной работы с форэскизом (поиск формата, композиционного решения листа, цветового решения).

С начала работы над живописным заданием необходимо постоянно развивать умение держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей. Метод сравнения.

Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо сохранять локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму и следить за постановкой предметов на плоскости. В отдельные натюрморты включаются предметы из разных материалов: керамика, стекло.

Закрепляется усвоение учащимися профессиональных навыков в работе с материалами.

Темами самостоятельной работы становятся этюды отдельных цветов, овощей, фруктов.

Все задания выполняются на листах формата А4 - А3.

Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 2 класса по живописи является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

правильного последовательного ведения живописной работы;

умение создавать равновесие цветовых пятен в листе;

умение находить и передавать оттенки локального цвета предметов;

умение создавать объем предмета, передавая изменение локального цвета

предметов на свету и в тени (свет, полутон, тон, рефлекс, собственная и падающая тени).

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.

Цель задания: накопление практических навыков в работе гуашью. Передача изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).

Этюд овощей или грибов на контрастном фоне.

Цель задания: развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Передача изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения. Создание гармонии цветовых отношений.

Акварель (многослойная живопись), бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах).

Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне.

Цель задания: накопление практических навыков в работе акварелью. Передача изменения цвета предмета в зависимости от окружающей среды. Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Акварель (техника «по сырому»), бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Гармония по насыщенности.

Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.

Цель задания: изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с гуашью. Выделение главного, мера обобщения и детализации в работе. Гуашь, бумага различных форматов.

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

5. Тема. Контрастная гармония.

Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и цвету. Создание гармонии цветовых отношений.

Цель задания: лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Тональный контраст (ахроматический). Гризайль.

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

Цель задания: накопление практических навыков в работе гуашью. Нарботка навыков р работе в технике «гризайль».

Гуашь, бумага различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Зачет.

Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок.

Цель задания: накопление практических навыков в работе гуаши. Работа цветовыми отношениями. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей.

8. Тема. Фигура человека.

Два этюда фигуры человека (в различных позах).

Цель задания: накопление знаний и навыков в работе над живописным этюдом с изображением фигуры, пропорций человеческой фигуры. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

9. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок).

Цель задания: накопление практических навыков в работе акварелью, наработка навыков в работе над материальностью предметов. Работа цветовыми отношениями. Акварель, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении (с предварительным эскизом).

Цель задания: накопление практических навыков в работе гуашью. Работа тонкими цветовыми отношениями. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глубины пространства. Гуашь, формат А3.

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок.

Цель задания: накопление практических навыков в работе гуашью. Работа тонкими цветовыми отношениями. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды с хлебобулочными изделиями.

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс.

Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный.

Цель задания: закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов.

Гуашь, бумага формата А3.

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

13. Тема. Гармония по насыщенности.

Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом).

Цель задания: передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник).

Цель задания: закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

15. Экзамен.

Натюрморт из 2-3 бытовых предметов.

Цель задания: закрепление основных понятий учебной живописной постановки: композиция в листе, пропорции предметов, характер формы предметов, решение объемной формы цветом, гармоничное цветовое решение постановки.

Гуашь, бумага формата А3.

Третий год обучения

В начале третьего класса закрепляются умения и навыки, приобретенные во втором классе, на коротких акварельных этюдах (в один сеанс) живых цветов, трав, овощей, фруктов. После этюдов учащиеся переходят к длительным натюрмортам. Формируется умение работать над постановкой длительное время,

последовательно насыщая цветом и выявляя форму предметов, вырабатывая технические навыки работы с акварелью (гуашью).

В третьем классе дается понятие световоздушной среды, формируется умение передачи пространства в постановке, освещения.

Обучающихся учатся выявлению композиционного центра в работе, что является основой завершенности работы.

Учащиеся выполняют различные кратковременные этюды букетов цветов, наброски фигуры человека, осваивая работу сразу кистью, без подготовительного рисунка.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся наброски людей и животных кистью в цвете или тоном.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа. Формат выбирается индивидуально в зависимости от сложности постановки. Он должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 3 класса по живописи является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение обогащать локальный цвет предметов оттенками при сохранении цельности цветового строя постановки;
- умение моделировать форму сложных предметов цветом, изменяя локальный цвет предмета на свету и в тени;
- умение передавать пространство цветовыми отношениями;
- умение последовательно вести живопись, выявлять композиционный центр, доводить работу до определенной степени завершенности;
- расширение диапазона владения живописными материалами;
- навыки передачи фактуры и материальности предмета.

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.

Цель задания: развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы гуашью.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Акварель (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумага формата А2.

Цель задания: развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).

Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Гуашь, бумага формата А2.

Цель задания: достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека.

Цель задания: передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Зачет.

Натюрморт из предметов быта против света.

Цель задания: показать тонкие цветовые отношения, показать умение моделирования формы в тени. Гуашь, бумага формата А3.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Гуашь, бумага формата А2.

Цель задания: цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах.

Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом).

Акварель (многослойная акварель), бумага формата А2.

Цель задания: цветотональные отношения. Различные приемы работы акварелью

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме (золотисто-коричневой). Гуашь, бумага формата А2.

Цель задания: поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветowych пятен. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Гармония по светлоте.

Натюрморт в светлой тональности.

Акварель, бумага формата А2.

Цель задания: последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

10. Экзамен.

Тематический натюрморт.

Разнохарактерные по форме и цвету предметы

Цель задания: закрепление основных понятий учебной живописной работы: цветовые отношения, лепка формы цветом, передача пространства и освещения, выделение композиционного центра. Гуашь, бумага формата А2.

Четвертый год обучения

Основной задачей четвертого года обучения является написание сложных тематических натюрмортов с передачей цветом световоздушной среды. Натюрморт из 3-5 предметов, связанных между собой единством содержания, разных по форме, цвету, материалу, драпировка со складками.

Необходимо ставить задачу выразительного композиционного решения постановки. Для этого выполняются форэскизы, как пластическая идея будущей работы. Добиваться материальности предметов. Прослеживая характер освещения, границу света и тени, цветом выявить объем предметов, обнаружить явную взаимозависимость теплого цвета на свету и холодного в тени или наоборот, в зависимости от источника света. На завершающем этапе добиться цельности листа, прорабатывая, моделируя и подчеркивая главное и обобщая второстепенные планы.

Приобретенные навыки в рисовании головы используются обучающимися в портретном этюде.

Большое значение придается умению делать наброски и этюды, используя различные живописные материалы и техники.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды небольших натюрмортов, портретные этюды, наброски групп людей и животных.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 4 класса по живописи является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
умение сознательно пользоваться приемами воздушной перспективы;
умение сознательно моделировать цветом форму сложных предметов;
умение последовательно вести длительную работу над постановкой (от общего к частному);
умение передавать цветом пространство и освещенность постановки;
умение передавать материальность, фактуру предметов;
навыки свободного владения техникой акварели и гуаши.

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах).

Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Гуашь, бумага формата А3.

Цель задания: цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).

Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса (с предварительным эскизом). Гуашь, бумага формата А3.

Цель задания: показать грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды

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

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.

Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами.

Цель задания: последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен.

Акварель (многослойная акварель), бумага формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Зачет.

Натюрморт тематический с большим предметом в центре (туес, крынка).

Цель задания: закрепление умения последовательно вести работу, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, пространство. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности. Гуашь, бумага формата А2.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах).

Эскизы натюрмортов в интерьере (венский стул, виолончель, ткань со складками).

Цель задания: передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Гуашь, бумага формата А2.

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

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте.

Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме.

Цель задания: грамотное цветотональное решение работы. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Гуашь, формат А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

7. Тема. Нюансная гармония.

Натюрморт с чучелом птицы.

Цель задания: грамотное последовательное ведение длительной постановки.

Поиск интересного живописно-пластического решения.

Акварель (многослойная акварель), бумага формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов.

8. Тема. Фигура человека. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За рукоделием», «За чтением» и т.п.)

Цель задания: развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета.

Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: этюд фигуры человека по представлению.

Экзамен. Натюрморт с самоваром, с богатой по фактуре драпировкой.

Цель задания: показать умения последовательно вести работу, брать большие цветовые отношения, передавать световоздушную среду, пространство, материальность предметов.

Пятый год обучения

Задачей пятого класса по живописи является совершенствование полученных профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче натуры. Сделать нормой выполнение композиционных форэскизов к каждой постановке, не поверхностное отношение к заданиям, а серьезная аналитическая и творческая работа на каждом этапе, поиск различных вариантов, позволяющих добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся этюды и наброски самого различного характера, выполненные разными живописными материалами и техниками. Обучающийся нарабатывает умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 5 класса по живописи является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

умение выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное звучание;
умение выполнять композиционные форэскизы, позволяющие добиваться наибольшей выразительности, цельности, образности кратковременных и длительных постановок;

умение последовательно вести длительную работу над постановкой, добиваться предельной завершенности работы;

умение передавать световоздушную среду;

умение быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения.

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности.

Этюды постановок с грибами и осенними листьями.

Цель задания: показать цельность, декоративность колористического решения.

Передача фактуры предметов. Гуашь, бумага формата А3.

Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

2. Тема. Ньюансная гармония. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения.

Цель задания: грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Акварель (техника *a la prima*), бумага различного формата.

Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

3. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Натюрморт с предметами из стекла (2 - 4 стеклянных предмета, различные по цвету) в темной цветовой гамме.

Цель задания: Самостоятельное последовательное ведение длительной работы.

Передача материальности предметов, лепка формы цветом.

Акварель (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Зачет.

Натюрморт в интерьере.

Фрагмент интерьера класса (натюрморт на полу, натюрморт на стуле).

Цель задания: решение интересной композиции с деталью интерьера. Передача пространства. Закрепление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное цветовое звучание. Гуашь, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: фрагмент домашнего интерьера с комнатными растениями.

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону.

Тематические натюрморты бытового жанра.

Цель задания: самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде.

Акварель, гуашь, бумага формата А3 или А2.

Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

6. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности.

Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента.

Цель задания: грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен.

Гуашь, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: этюды 2-3 белых предметов на различном фоне.

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Этюды фигуры человека в контражуре.

Цель задания: выявление характерных особенностей модели.

Акварель, бумага различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету.

Цель задания: сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов.

Акварель, бумага формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Зачет.

Натюрморт тематический.

Цель задания: выявление практических навыков в умении выразительно решать постановки, передавать их эмоциональное цветовое звучание. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Гуашь, бумага формата А2.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Живопись» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом ФГТ.

Результатом освоения программы по живописи является:

приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;

развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;

умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;

умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее эффективных способов достижения результата;

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Обучающиеся, освоившие программу по живописи, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знание разнообразных техник живописи;

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыки в использовании основных техник и материалов;

навыки последовательного ведения живописной работы

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первом - втором годах освоения учебного предмета натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьем - четвертом годах обучения – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

грамотно расположить предметы в листе;

точно передать пропорции предметов;

поставить предметы на плоскость;

правильно строить цветовые гармонии;

умело использовать приемы работы с акварелью;

передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;

добиться цельности в изображении натюрморта.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

грамотно компоновать изображение в листе;

грамотно передавать локальный цвет;

грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;

грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

грамотно передавать оттенки локального цвета;

грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;

грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

грамотно компоновать сложные натюрморты;

грамотно строить цветовые гармонии;

грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;

грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;

грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

грамотно компоновать объекты в интерьере;

грамотно строить цветовые гармонии;

грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;

грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;

грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

передавать цельность и законченность в работе;

строить сложные цветовые гармонии;

грамотно передавать сложные светотеневые отношения;

грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;

грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

2 («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

1 («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.

3. Выбор техники исполнения.

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.

5. Выполнение картона.

6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя

- посещение выставок;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, мольбертами, натюрмортным фондом;
наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.О. О колорите. – М. - 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М. - 2003
3. Беда Г.В. Живопись. - М. - 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М. - 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М. - 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М. - 2004
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М. - 1977
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М. - 1985
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб - 1997
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М. - 1992
11. Люшер М. Магия цвета. Харьков - 1996
12. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов на Дону - 2007
13. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М. - 1996
14. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М. - 1975
15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М. - 1974
16. Учебная литература
17. Капланова С.Г. Русская акварельная живопись. – М. - 1968
18. Маракулина Л.В. Искусство цвета (цветоведение). – Мурманск - 2004
19. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск - 1996
20. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск - 1996
21. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М. - 1980
22. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ - 2005
23. Хеннес Руиссинг. Полный курс масляной живописи. – М.- 2000

- 24.Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М. - 1986: №1, 1988: №2
- 25.Яшухин А.П. Живопись. - М. - 1985
- 26.Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М. - 1999
- 27.Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М. – 196

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа по учебному предмету ПО.01 УП.03 КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Срок реализации – 5 лет

Возраст обучающихся – от 10 лет до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Предмету «Композиция станковая» принадлежит одна из главенствующих ролей потому, что именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал. В поисках формы композиционного решения ученик творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летнем обучении с 1 по 5 классы;

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 – 4 классы – 2 часа; 5 класс – 3 часа.

Самостоятельная работа: 1 – 4 классы – 3 часа; 5 класс – 4 часа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 11 человек). Возможно проведение мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цели программы:

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.

Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.

Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи программы:

дать знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

дать знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;

научить использованию средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;

научить находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

выработать навыки работы по композиции.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;

изучение выразительных возможностей тона и цвета;

развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Учебный класс по композиции станковой оснащен удобными столами, стульями, мольбертами, магнитно-поворотной доской.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор- ные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	29	17	12
	Зачет. Иллюстрации к литературному произведению (сказка «Мойдодыр», «Федорино горе»). Цель задания: закрепление понятия «контраст-нюанс»	урок	16	10	6
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
	Экзамен Портрет («Портрет мамы», «Портрет друга», «Русский богатырь»). Цель задания: крупное изображение в листе. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Декоративное				

	решение образа. Выразительность композиции. Передача характера портретируемого через позу, детали одежды и предметы.				
			85	51	34

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	24	14	10
2.2	Зачет. Сюжетно-тематическая композиция на тему зимы. («Праздник русской зимы», «Зимние игры, забавы», «Рождество», «Колядки»).Цель задания: поиск наиболее интересного решения темы. Выразительность эмоциональной динамики события через решение сюжетно-композиционного центра, через цветовое и ритмическое построение композиции.	урок	16	10	6
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
	Экзамен. Композиция «Мой мир». Цель задания: закрепление понятий «статика-динамика», «стилизация». Выразительное композиционное и				

	цветовое решение. Особое внимание на эмоциональную образную нагрузку цвета.				
			85	51	34

Третий год обучения

3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	24	14	10
	Зачет. Сюжетная композиция. «Люди в интерьере» («В театре», «В цирке»).Цель задания: сбор натурального материала с помощью набросков, зарисовок. Разработать форэскиз (выбрать необходимый формат листа, точку зрения – горизонт высокий или низкий, перспектива прямая или угловая, передать настроение с помощью цветового решения). Использовать знания наблюдательной перспективы. Оживить интерьер группой людей.	урок	16	10	6
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	урок	85	51	34
	Экзамен. Сюжетная композиция «Из истории России», «История родного края» Цель задания: самостоятельно собрать иллюстративный материал, выполнить эскизы. В ходе экзамена выполнить сюжетную многофигурную композицию. С помощью цветового решения расставить акценты, выделить главное.				
			85	51	34

Четвертый год обучения

4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Одно фигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	34	24	10
	Зачет. Иллюстрация к литературному Произведению А.С. Пушкина Цель задания: передача образного строя литературного произведения. Создание характеров, образов героев произведения через позу, движение, жест, детали и аксессуары. Знакомство с эпохой. Бытом того времени.		20	12	8
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
	Экзамен. Сюжетно-тематическая композиция («Большое путешествие» или др.) Цель задания: создание многофигурной композиции. Показать знание законов композиции, владение средствами выявления художественной выразительности темы. Выражение личного отношения к изображаемому. Самостоятельный выбор темы, сюжета. Работа над эскизами. Глубокое изучение эпохи, одежды, быта. Работа с натурным материалом, выполнение зарисовок (фигуры человека, животных, отдельных предметов, пейзажа).				
			102	68	34

Пятый год обучения

5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом	урок	42	24	18

	Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии				
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Зачет. Сюжетная композиция с фигурой человека.	урок	28	16	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51
	Итоговый экзамен. Сюжетная композиция с фигурой (фигурами) человека «Мир вокруг меня». Цель задания: выявление полученных знаний и умений.	экзамен			6
			119	68	51

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графическая композиция

Первый год обучения

Развитие творческого потенциала учащегося первого года обучения является одной из главных задач преподавателя. Необходимо пробудить в ребенке активное, эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях, работа с обучающимися строго индивидуальна. Преподаватель выявляет и развивает индивидуальные особенности каждого ученика.

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты обучающимися только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. Фундаментальная направленность программы первого года обучения – освоение обучающимся картинной плоскости. Ребенок должен научиться выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, получить представление об организации изобразительной плоскости. Познакомиться с понятием замкнутая и фрагментарная композиция. Научиться выделять главное и подчинять второстепенное в решении композиции. Познакомиться с понятием колорита, эмоциональной характеристикой цвета и ее роли в образном строе композиции – создании состояния, настроения, образа. Так же преподаватель должен дать понятие ритма, как средства композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, спиральный, научить детей обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха. Обучающиеся выполняют упражнения на статику и динамику в композиции.

Для того, чтобы учащийся мог приступить к работе над сюжетной композицией, выполняется несколько простых композиционных упражнений.

Достаточно дать одно задание, для выполнения которого обучающимся потребуется собрать изобразительный материал - делать наброски и зарисовки.

С первого года обучения учащиеся выполняют домашние задания. Это могут быть наброски, зарисовки, напрямую связанные с композиционным заданием или короткие упражнения и задания на решение конкретных композиционных задач.

Все задания выполняются на листах формата А3 - А2. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению.

Результатом освоения программы первого года обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знание основных законов композиции;

знание общепринятых профессиональных терминов художника;

умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: формат и размер плоскости картин; контраст, нюанс; линия и силуэт; симметрия, асимметрия; закон контраста форм и пятен;

умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта.

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторское задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: чистый цвет + белила;

чистый цвет + черная краска;

чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

чистый цвет + белила;

чистый цвет + черная краска;

чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Зачет.

Иллюстрации к литературному произведению (сказка «Мойдодыр», «Федорино горе»).

Цель задания: закрепление понятия «контраст-нюанс», показать умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности. Показать знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы.

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

- а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Экзамен

Портрет («Портрет мамы», «Портрет друга», «Русский богатырь»).

Цель задания: крупное изображение в листе. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Декоративное решение образа. Выразительность композиции.

Передача характера портретируемого через позу, детали одежды и предметы. Показать: знания основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; знания принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.

2 год обучения

Во втором классе дети учатся последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза, через сбор материала и натурные зарисовки. Ведутся поиски выразительного композиционного и цветового решения с помощью форэскизов. В процессе работы над темой преподаватель проводит просмотр - анализ работ - общий для всего класса и индивидуальный.

Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетного центра композиции. Обучающиеся изучают понятие: статика и динамика в композиции. Обучающиеся закрепляют понятие «контраст». Контраст линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоположающихся сил.

Изучаются тональная и цвето-тональная пластика композиции, цветовая гармония.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся сбор материала и натурные зарисовки для композиции или короткие упражнения и задания на решение конкретных композиционных задач.

Все задания выполняются на листах формата А3 - А2. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению.

Результатом освоения программы 2 года обучения по композиции станковой является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знание особенностей композиции в разных жанрах (натюрморт, портрет, жанровая композиция);

умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: контраст и нюанс, симметрию и асимметрию, сюжетно-композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения;

умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;

умение компоновать изображение в листе.

умение вести работу над форэскизом.

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Зачет.

Сюжетно-тематическая композиция на тему зимы. («Праздник русской зимы», «Зимние игры, забавы», «Рождество», «Колядки»).

Цель задания: поиск наиболее интересного решения темы. Выразительность эмоциональной динамики события через решение сюжетно-композиционного центра, через цветное и ритмическое построение композиции.

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

уменьшение ширины в два раза;

увеличение ширины в два раза;

изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюде.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;

вариант «черно-белое изображение»;

вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле модерн.

Экзамен.

Композиция «Мой мир».

Цель задания: закрепление понятий «статика-динамика», «стилизация». Выразительное композиционное и цветовое решение. Особое внимание на эмоциональную образную нагрузку цвета.

3 год обучения

В третьем классе получают дальнейшее развитие задачи обучения композиции. От заданий на развитие воображения, фантазии, постепенный переход к воспитанию умения видеть, отражать в композиции типичное, значительное в окружающей жизни.

Большое внимание преподаватель должен уделять развитию образного мышления в процессе создания композиции.

Увеличивается время работы над эскизами и изучением материалов по теме.

Эскиз, как основная форма проявления композиционного замысла. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом, пространственном.

В композицию вводится пейзаж, интерьер, создается смысловое единство действия и окружения. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная. Рассматривается влияние выбранной точки зрения на образный эмоциональный строй композиции.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д. для утверждения достоверности изображения). Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат выбирается индивидуально в зависимости от сложности композиции. Он должен соответствовать задачам и композиционному решению.

Результатом освоения программы 3 года обучения по композиции станковой является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знать особенности композиции в разных жанрах (пейзаж, интерьер, жанровая сцена);

обладать навыками выполнения работы в виде «диптиха» и «триптиха»;
умение обобщать и отражать в композиции типичное, значительное в окружающей жизни;
уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: колорит, акцент, соразмерность и соподчиненность частей композиции;
умение вести работу над форэскизами, предлагать множественность вариантов композиционных решений.

3 год обучения

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Зачет.

Сюжетная композиция. «Люди в интерьере» («В театре», «В цирке»).

Цель задания: сбор натурного материала с помощью набросков, зарисовок.

Разработать форэскиз (выбрать необходимый формат листа, точку зрения – горизонт высокий или низкий, перспектива прямая или угловая, передать

настроение с помощью цветового решения). Использовать знания наблюдательной перспективы. Оживить интерьер группой людей.

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

совмещение разновременных событий;

совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);

сочетание разнонаправленного движения;

совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

Экзамен.

Темы сюжетной композиции «Из истории России», «История родного края»

Цель задания: сбор изобразительного материала в процессе работы (иллюстративный материал). Закомпоновать в листе группу людей, объединенную одним действием. Динамичное решение композиции. Расставить акценты, выделить главное. С помощью цветового решения передать напряжение композиции, динамику движений.

4 год обучения

В четвертом классе ведется серьезная работа с натуры, с документальным, иллюстративным материалом в процессе поиска композиционного решения. Зарисовки с натуры должны отличаться качеством, приобретенным в процессе обучения в художественной школе. Обилие, разнообразие и выразительность композиционных решений являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы.

Обучающиеся знакомятся с такими принципами и элементами композиции, как - совмещение разновременных событий, множественность точек

зрения, сочетание разнонаправленного движения, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д. для утверждения достоверности изображения).

Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению.

Результатом освоения программы 4 года обучения композиции станковой является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знать особенности композиции в разных жанрах (бытовой, батальный, исторический);

умение творчески подходить к решению темы;

умение сознательно пользоваться законами, приемами и элементами композиции;

умение работать с подготовительным материалом – эскизами, этюдами, набросками, литературой, последовательно вести длительную работу;

умение передавать пространство и освещенность в работе;

умение создавать образные, выразительные, эмоциональные композиции.

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

Зачет.

Иллюстрация к литературному произведению .

Цель задания: передача образного строя литературного произведения. Создание характеров, образов героев произведения через позу, движение, жест, детали и аксессуары. Знакомство с эпохой, бытом того времени.

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Экзамен.

Сюжетно-тематическая композиция («Большое путешествие» или др.)

Цель задания: создание многофигурной композиции. Показать владение композиционными законами и средствами композиции для выявления силы художественной выразительности темы. Выражение личного отношения к изображаемому. Самостоятельный выбор темы, сюжета. Работа над эскизами. Глубокое изучение эпохи, одежды, быта. Работа с натурным материалом, выполнение зарисовок (фигуры человека, животных, отдельных предметов, пейзажа).

5 год обучения

Задачей пятого года обучения является создание композиции, выставляемой на экзамене итоговой аттестации.

Итоговая композиция максимально выявляет способности, наклонности и умения обучающегося, его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

На экзаменационном просмотре учащиеся демонстрируют последовательность ведения работы над композицией: показывают эскизы и весь рабочий материал, подобранный в ходе работы над композицией, самостоятельное исполнение композиции в выбранном формате и материале.

Темами домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д.

для достижения достоверности изображения).

Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Результатом освоения программы 5 года обучения композиции станковой является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: подготовленность к самостоятельному творческому мышлению; умение реализовывать свои замыслы.

Раздел 1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала.

Подготовительные наброски и этюды.

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3 - 4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Итоговый экзамен.

Итоговая сюжетная композиция «Мой мир».

Цель задания: выявление полученных знаний обучающимися за 5 лет изучения предмета.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

тоновой, цветовой, линейной композиции;

о движении в композиции;

о ритме в станковой композиции;

о контрастах и нюансах;

- умения:

уравновешивать основные элементы в листе;

четко выделять композиционный центр;

собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

поэтапной работы над сюжетной композицией;

анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

о развитии пластической идеи в пространственной композиции;

о трехмерном пространстве,

о перспективе (линейной и воздушной);

о плановости изображения;

о точке зрения (горизонт);

о создании декоративной композиции;

- умения:

передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

анализировать схемы построения композиций великих художников;

работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

о пропорциях, об основах перспективы;

о символическом значении цвета в композиции;

о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

ориентироваться в общепринятой терминологии;

доводить свою работу до известной степени законченности;

обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

разработки сюжета;

использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

применения основных правил и законов станковой композиции;

основных пропорций фигуры человека;

соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- НАВЫКИ:

создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

правильной организации композиционных и смысловых центров;

создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- ЗНАНИЯ:

законов композиции и схем композиционного построения листа;

о плановости, перспективном построении пространства;

о стилизации форм;

- УМЕНИЯ:

самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- НАВЫКИ:

работы различными живописными и графическими техниками;

самостоятельного изучения материальной культуры;

применения визуальных эффектов в композиции;

создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;

выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. Показателем этого уровня должна стать завершающая работа, выставляемая на выпускной экзамен при итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись», согласно ФГТ.

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

Содержание предмета «Станковая композиция» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста, как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к интеллектуально-эмоциональному и аналитическому – эмоциональному творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка.

Работа над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях,

конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М. - 2003
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М. - 1974
3. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. - М. - 1990
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М. - 1977
5. Голубева О.Л. Основы композиции. - М. - 2004
6. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М. - 2008
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М. - 1986
8. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. - М. – 1977
9. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. - М. - 1981
10. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М. - 1986
11. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – М.- 1989

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М. - 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М. - 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М. - 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М. - 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.- 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск - 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М. – 1997
8. Школа изобразительного искусства. 1 т. - М. - 1988
9. Школа изобразительного искусства. 2 т. - М. - 1988
10. Школа изобразительного искусства. 3 т. - М. - 1988

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Рабочая программа учебного предмета ПО. 02. УП.01.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Срок реализации – 1 год

Возраст обучающихся – от 10 до 13 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Шипулина М.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», утвержденных приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 156 и № 159.

Программа направлена на формирование у учащихся комплекса первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

В результате освоения программы учащиеся должны знать особенности языка различных видов искусства; получить первичные навыки анализа произведения искусства и навыки восприятия художественного образа.

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.

Тематика занятий продумана с учетом возрастных возможностей детей согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся. Уроки строятся разнообразно, беседы сочетаются с просмотром фрагментов фильмов, слайдов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочного зала, практической работой.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	16	17	33
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	49,5
Вид промежуточной аттестации		Контрольная работа	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Групповые занятия - от 11 до 15 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальн ая учебная нагрузка	Самостоятел ьная работа	Аудиторные занятия
			66	16,5	49,5
1.	Виды искусства				
1.1.	Вводная беседа о видах искусства	беседа	1,5	0,5	1
2.	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1.	Знакомство с пространственными видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
2.2.	Графика и живопись как виды изобразит. искусства	беседа	3	1	2
2.3.	Скульптура как вид изобразит. искусства	беседа	1,5	0,5	1
2.4.	Архитектура как вид пластического искусства	беседа	1,5	0,5	1
2.5.	Декоративно- прикладное искусство	беседа	1,5	0,5	1
2.6.	Народные ремесла.	беседа	1,5	0,5	1
3.	Динамические (временные) виды искусства				
3.1.	Знакомство с динамическими видами искусства	беседа	1,5	0,5	1

3.2.	Литература как вид искусства	беседа	1,5	0,5	1
3.3.	Музыка как вид искусства	беседа	1,5	0,5	1
4.	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1.	Знакомство с синтетическими видами искусства	беседа	1,5	0,5	1
4.2.	Танец и виды хореографического искусства	беседа	1,5	0,5	1
4.3.	Искусство театра	беседа	1,5	0,5	1
4.4.	Искусство кино	беседа	1,5	0,5	1
5.	Язык изобразительного искусства				
5.1.	Как работает художник	беседа	1,5	0,5	1
5.2.	Композиция	беседа	1,5	0,5	1
5.3.	Язык живописи. Цвет. Колорит	беседа	1,5	0,5	1
5.4.	Способы работы с цветом	практическое занятие	1,5	0,5	1
5.5.	Виды изображений в картине	беседа	1,5	0,5	1
5.6.	Язык графики. Рисунок	беседа	1,5	0,5	1
5.7.	Виды графики. Эстамп	беседа	1,5	0,5	1
5.8.	Выразительные средства графики	практическое занятие	1,5	0,5	1
5.9.	Жанры изобразительного искусства	беседа	6	2	4
5.10.	Язык скульптуры. Выразительные средства скульптуры.	беседа	1,5	0,5	1
5.11.	Жанры скульптуры	беседа	1,5	0,5	1
5.12.	Скульпторы-анималисты	беседа	1,5	0,5	1
5.13.	Фотография	беседа	1,5	0,5	1
5.14.	Обобщение. Контроль усвоения материала.	проверочная работа	1,5	0,5	1
6.	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1.	Музеи. Виды музеев	беседа	1,5	0,5	1

6.2.	Хранение «культурных единиц»	экскурсия	1,5	0,5	1
6.3.	Художественные музеи. ГЭ, ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина	беседа, виртуальная экскурсия	6	2	4
6.4.	Реставрация произведений искусства	беседа	1,5	0,5	1
6.5.	Библиотека. Правила пользования библиотекой	экскурсия	1,5	0,5	1
6.6.	История книги и ее оформления	беседа	1,5	0,5	1
6.7.	Художники-иллюстраторы	беседа	3	1	2
6.8.	Книги и журналы как источник информации об искусстве	беседа	1,5	0,5	1
6.9.	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	1,5	0,5	1
6.10.	Значение культурного наследия в истории человечества	беседа	3	1	2
6.11.	Повторение и обобщение	практическая работа	1,5	0,5	1
7.	Заключительное занятие.	зачет	2	0,5	1,5

Учебным планом предусмотрены 2 часа консультаций, которые могут быть использованы при подготовке интегрированных занятий или при подготовке к зачету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1. Тема: Вводная беседа о видах искусства.

Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

2.1. Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства.

Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

2.2. Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства.

Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3. Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4. Тема: Архитектура как вид пластического искусства.

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.5. Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид пластического искусства.

Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного искусства.

2.6. Тема: Народные ремесла, ремесла родного края.

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность.

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1. Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.

Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература.

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2. Тема: Литература как вид искусства.

Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3. Тема: Музыка как вид искусства.

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.

Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Самостоятельная работа: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2. Тема: Танец и виды танцевального искусства.

Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные танцы.

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3. Тема: Искусство театра.

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, пальчиковые и др.).

Самостоятельная работа: посещение театра кукол.

4.4. Тема: Искусство кино.

История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1. Тема: «Чем и как работает художник».

Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.).

Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

5.2. Тема: «Композиция».

Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины.

Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.3. Тема: Язык живописи. Цвет. Колорит.

Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

5.4. Тема: Способы работы с цветом.

Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике.

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

5.5. Тема: Виды изображений в картине.

Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

5.6. Тема: Язык графики. Рисунок.

Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

5.7. Тема: Виды графики. Эстамп.

Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

5.8. Тема: Выразительные средства графики.

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование

силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

5.9. Тема: Жанры изобразительного искусства.

Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, исторический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

5.10. Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Жанры скульптуры. Материалы и инструменты. Знакомство с творчеством скульпторов-анималистов.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

5.11. Тема: Фотография.

Фотография как вид изобразительного искусства. История возникновения. Выразительные возможности фотографии.

Самостоятельная работа: работа с фотоальбомами, посещение краеведческого музея.

6. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1. Тема: Музеи.

С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения.

Самостоятельная работа: посещение музея.

6.2. Тема: Художественные музеи.

Знакомство со спецификой художественного музея. История возникновения и формирования коллекций крупнейших художественных музеев России Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

6.3. Тема: Хранение «культурных единиц».

Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы.

Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.4. Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства.

Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры.

Самостоятельная работа: просмотр материалов о реставрации объектов культурного наследия на сайте канала «Культура» (по выбору преподавателя).

6.5. Тема: Библиотека.

Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Самостоятельная работа: посещение детской библиотеки.

6.6. Тема: История книги и ее оформления.

Знакомство с книгой как материальной ценностью. Искусство оформления книги. Иллюстрации. Художники-иллюстраторы.

Самостоятельная работа: посмотреть книги в домашней или школьной библиотеке, обратить внимание на иллюстрации: автор, техника исполнения.

6.7. Тема: Источники информации об искусстве

Знакомство с библиотечным фондом школы: книгами об искусстве, художественными альбомами, словарями и энциклопедиями, периодическими изданиями для юных художников.

Самостоятельная работа: познакомиться с подборками журналов «Юный художник», «Художественная школа», «Этюд» и подготовить устное сообщение о понравившемся материале.

6.8. Тема: Сеть интернет как информационный ресурс.

Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.9. Тема: Значение культурного наследия в истории человечества.

Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Настоящая программа «Беседы об искусстве» обеспечивает приобретение следующих знаний, умений и навыков:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев:

1. Тестовые задания - задания с выбором ответа.

Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

- «5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;
- «4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
- «3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

- «5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
- «4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;
- «3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью 11-15 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 учащихся. С этой целью дети знакомятся с работами художников и народных

мастеров, с шедеврами живописи и графики, используя книжные фонды и фонды мультимедиа-теки. Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено время для самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий. Самостоятельная работа осуществляется в форме домашних заданий: упражнения 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.

Средства обучения

- материальные: учебная аудитория, специально оборудованная наглядными пособиями, мебелью, мультимедийным проектором, музыкальным центром, компьютером;
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска;
- демонстрационные: изделия народных промыслов, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, подготовленные преподавателем учебные презентации;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Аленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – нач. XX века. – М.- 1989
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М. - 1983
3. Григорьева Н.С. Художественная керамика Гжели и Скопина в собрании Государственного русского музея. Каталог. – Ленинград - 1987
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. – М.- 1991
5. Дайн Г.Л. Русская игрушка. – М. - 1987
6. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Ленинград - 1986
7. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. – М. - 1970
8. Ильин М.А. Основы понимания архитектуры. – М. - 1963
9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. – М. - 1989
10. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе 19 в. – М. - 1989.
11. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. – М. - 2008
12. Кон-Виннер. История стилей изобразительных искусств. – М. - 2000
13. Коновалов А.Д. Плат узорный. – М. - 1981
14. Королёв В.А. Материалы и техники рисунка. – М. - 1984
15. Королёв М.М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Ленинград - 1973
16. Кузин В.С. Психология. Учебник для художественных училищ. – М. - 1981

17. Липатова С.Н. Азы древнерусской иконописи. Часть 10. Иконография праздников. – М. - 2008
18. Маврина Т.А. Городецкая живопись. – Ленинград - 1970
19. Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – М. - 1983
20. Некрасова М.А. Искусство древней традиции. Палех. – М. - 1989
21. Николаева Е.И. Психология детского творчества. – СПб. - 2010
22. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М. - 1987
23. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х томах. – М. - 1986
24. Протопопов Ю.Н. История изобразительного искусства. Методические рекомендации для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. – М. - 1989
25. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. – М.- 1984
26. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М. - 1995
27. Шедевры русской живописи. – М. - 2005
28. Энциклопедия. Маринисты. – М. - 2001
29. Энциклопедия. Символизм. – М. - 2001

Учебная литература

1. Абдуллаев Т. Песнь в металле. – Ташкент - 1986
2. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М. - 1991
3. Городецкая роспись. Учебное издание. – М. - 2015
4. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Ленинград - 1986
5. Дымковская игрушка. Учебное издание. – М. - 2014
6. Евсеева Л.М., Сергеев В.Н. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Путеводитель. – М. - 1971
7. Жостовский букет. Учебное издание. – М. - 2015
8. Каменева Е.О. Какого цвета радуга: Научно-художественная литература. - М. - 1987
9. Каргопольская игрушка. Учебное издание. – М. - 2015
10. Ковалдина Н. Как смотреть скульптуру? – М. - 2011
11. Ковалдина Н. Как смотреть графику? – М. - 2011
12. Комар Филипп. Искусство и человек. – М. - 2002
13. Лубочные картинки. Учебное издание. – М. - 2015
14. Любимов Л.Д. Искусство Древнего Мира. Книга для чтения. – М. - 1971
15. Народные художественные промыслы СССР. – М. - 1982
16. Новиков Ф. Формула архитектуры. – М. - 1984
17. Очерки по истории гравюры. - М. - 1987

18. Пистунова А. Богатырь русского искусства. – М. - 1990
19. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. – М. - 1982
20. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М. - 2000
21. Русская сказка в творчестве Ю.А. Васнецова. – Ленинград - 1971
22. Сказочная Гжель. Учебное издание. – М. - 2013
23. Третьяковская галерея. Путеводитель. Русское искусство второй половины XIX века. – М. - 1969
24. Тяжелов В.Н. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Путеводитель. – М. - 2008
25. Узоры Северной Двины. Учебное издание. – М. - 2015
26. Филиппова А.Л. Беседы об искусстве: учеб. пособие. – Краснодар - 2018
27. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на – Дону - 2009
28. Хохломская роспись. Учебное издание. – М. - 2015
29. Художественная керамика Гжели и Скопина. – Ленинград - 1987
30. Художники. Краткий биографический словарь. - М. - 2000
31. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.- 2001
32. Эрмитаж. Шаг за шагом. Путеводитель. – СПб. - 2013
33. Ямщиков С.В. Русский музей. – М. - 1970

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета ПО.02.УП.02.**

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Срок реализации – 4 года

Возраст обучающихся – от 11 до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Шипулина М.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе примерной программы учебного предмета ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» под редакцией И.Е. Домогацкой, генерального директора Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидата педагогических наук (Москва, 2012), рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

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

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области истории искусств:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс. Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» увеличивается на 1 год при освоении учащимися ДПОП «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

Недельная нагрузка в часах: при сроке обучения 5 (6) лет составляет 1,5 часа аудиторных занятий и 1,5 часа самостоятельной работы.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/годы обучения								Всего часов
	2 класс		3 класс		4 класс		5 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аудиторные занятия	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям		зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации осуществляются в форме групповых (численностью от 11 человек) и/или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;

- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному фонду школы. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства», оснащена компьютером, мультимедийным проектором, музыкальным центром, учебной мебелью (доской, экраном, столами, стульями, стеллажами, шкафами).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- История изобразительного искусства Древнего мира
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубеж. стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.
- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы к. XVIII – I пол. XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства к. XVIII – I пол. XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX – I пол. XX вв.
- История искусства зарубежных стран II пол. XX века – начала XXI вв.
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века
- История русского изобразительного искусства II пол. XX века – нач. XXI

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс (I год освоения учебного предмета)					
	Раздел 1. История изобразительного искусства Древнего мира				
1.1.	Первобытное искусство	Урок-беседа	8	4	4
1.2.	Искусство Древнего Египта	Урок-беседа	10	5	5
1.3.	История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)	Урок-беседа	6	3	3
1.4.1.	Античное искусство. История искусства Древней Греции	Урок-беседа, практическая работа	20	10	10
1.4.2.	Античное искусство. История искусства Древнего Рима	Урок-беседа	12	6	6
1.4.3.	Искусство скифов античной эпохи (VII в. До н. э. – III в. Н. э.)	Урок-беседа	2	1	1
	Раздел 2. История искусства средних веков				
2.1.	Раннехристианское искусство	Урок-беседа	2	1	1
2.2.	Искусство Византии V- XII веков	Урок-беседа	8	4	4
2.3.	Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков.	Урок-беседа	14	7	7
2.4.	История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков	Урок-беседа	4	2	2
2.5.	История изобразительного искусства Древней Индии (с 3 тыс. до н. э. до VII в. н.э.)	Урок-беседа	4	2	2
2.6.	История изобразительного искусства Древнего Китая	Урок-беседа	4	2	2
2.7.	История изобразительного искусства Древней Японии	Урок-беседа	2	1	1
	Зачет	Контрольная работа	3	1,5	1,5
			99	49,5	49,5

3 класс (II год освоения учебного предмета)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 3. История изобразительного искусства Древней Руси				
3.1.	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	Урок-беседа	4	2	2
3.2.	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	Урок-беседа	6	3	3
3.3.	История искусства Новгорода и Пскова (конец XII—XV вв.)	Урок-беседа	4	2	2
3.4.	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.	Урок-беседа	4	2	2
3.5.	История изобразительного искусства Русского централизованного государства	Урок-беседа	6	3	3
3.6.	Русское искусство XVII века	Урок-беседа	6	3	3
	Раздел 4. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения				
4.1.	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	Урок-беседа	2	1	1
4.2.	Раннее Возрождение	Урок-беседа	8	4	4
4.3.	Высокое Возрождение	Урок-беседа	12	6	6
4.4.	История искусства стран Северного Возрождения	Урок-беседа	10	5	5
	Раздел 5. История искусства Западной Европы XVII - XVIII вв.				
5.1.	Искусство Италии XVII века	Урок-беседа	6	3	3
5.2.	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	Урок-беседа	2	1	1
5.3.	Искусство Голландии XVII-XVIII вв.	Урок-беседа	6	3	3
5.4.	Искусство Испании XVII-XVIII веков.	Урок-беседа	2	2	1
5.5.	Искусство Франции и Англии XVII-XVIII вв.	Урок-беседа	6	3	3
	Раздел 6. История русского изобразительного искусства XVIII в.				
6.1.	Искусство первой трети XVIII века	лекция	2	1	1

6.2.	Русское искусство середины XVIII вв.	Урок-беседа	4	2	2
6.3.	Русское искусство второй половины XVIII века		6	3	3
	Зачет	Контрольная работа	3	1,5	1,5
			99	49,5	49,5

4 класс (III год освоения учебного предмета)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 7. История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой пол. XIX вв.				
7.1.	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	Урок-беседа	2	1	1
7.2.	Романтизм в искусстве Франции и Испании первой половины XIX века	Урок-беседа	4	2	2
7.3.	Искусство Франции середины XIX в.	Урок-беседа	6	3	3
	Раздел 8. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века				
8.1.	Искусство Франции второй половины XIX века	Урок-беседа	10	5	5
8.2.	Постимпрессионизм	Урок-беседа, семинар	8	4	4
8.3.	Символизм в искусстве рубежа XIX – XX вв.	Урок-беседа	1	1	1
8.4.	Модерн и его национальные разновидности	Лекция	4	2	2
	Раздел 9. История русского изобразительного искусства конца XVIII – I пол. XIX века				
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура и скульптура Высокого классицизма	Урок-беседа	6	3	3
9.2.	Русская живопись первой половины XIX века	Урок-беседа	12	6	6
	Раздел 10. История русского искусства второй половины XIX века				
10.1	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	лекция	4	2	2
10.2	Русская живопись 60 –70-х годов XIX века.	Урок-беседа	8	4	4

10.3	Русская живопись последней трети XIX века.	Урок-беседа, лекция, семинар	30	15	15
	Зачет	Контрольная работа	2	1,5	1,5
			99	49,5	49,5

5 класс (IV год освоения учебного предмета)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Раздел 11. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.				
11.1.	Творческие объединения конца XIX - начала XX веков	Урок-беседа	8	4	4
	Раздел 12. История искусства зарубежных стран конца XIX – XX вв.				
12.1.	Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.	Лекция	2	1	1
12.2.	Архитектура первой половины XX вв.	Урок-беседа	4	2	2
12.3.	Модернизм в живописи первой пол. XX вв.	Урок-беседа	18	9	9
12.4.	Демократическое искусство первой половины XX века	Урок-беседа	8	4	4
12.5.	Архитектура и скульптура второй половины XX в.	Лекция	6	3	3
12.7.	Постмодернизм и его направления	Урок-беседа	8	4	4
	Раздел 13. История русского изобразительного искусства первой половины XX века				
13.1.	Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920 гг.)	лекция	4	2	2
13.2.	Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов	Урок-беседа	12	6	6
13.3.	Русское искусство 1930-х годов	лекция	4	2	2
13.4.	Искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода	лекция	6	3	3
	Раздел 14. История русского изобразительного искусства второй половины XX века				
14.1.	Искусство второй половины XX века	Урок-беседа	19	9,5	9,5

	Итоговая аттестация	Экзамен			
			99	49,5	49,5

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке пещеры Альтамира» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании – Альтамира, дела Пенья, Кастильо; Франции - Фон-де Гом, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построичность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситуты (сосуды).

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

1.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

1.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода

(конец V – IV тыс. до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией

Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

1.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Большой Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти». Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

1.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи

фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

1.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI – XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

1.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

1.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4 и 3 тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен

росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

1.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, Урарту.

1.4. Античное искусство

1.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

1.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии

и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

1.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI – VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости.

Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

1.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип кураса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

1.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. – последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней

Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. **Архитектура** эпохи классики. *Ансамбль Афинского Акрополя* в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Нesiот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу». Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура

Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

1.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Боэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки.

Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрыт. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра

(Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

1.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима

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

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

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

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера – тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии,

антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеры». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

1.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н. э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н. э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н. э.). «Брут» (II в. до н. э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н. э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н. э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н. э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н. э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

1.4.2.3. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. **Форум Августа.** Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две

части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилия (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. **Колонна** Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). **Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.)** в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сирийки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие

живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

1.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура – как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском. Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений – животных – обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

2.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой

ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзоль). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

2.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений

(базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков. Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джами.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочесть легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

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

2.3.1. История иск. «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья.

Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.).

Меровингское искусство V-VIII веков.

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов – «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линейно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII – начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

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

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождении. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства.

Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 – 814), объединившего земли современной Франции, Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга – укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком – многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) – как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере. Мозаики абсид Санта-Мария – ин – Доминика, Санта Прасседе (обе 817 – 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим).

Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари – красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 – 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) – новое – изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 – 851, Тур): сюжет поднесения книги императору – одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы аббатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10-вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клуни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии.

Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

2.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе.

Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда.

История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

2.3.4. История иск. стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

2.3.4.1. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

2.3.4.2. Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

2.3.4.3. Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

2.3.4.4. Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора.

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

2.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.

Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

2.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (879 г.).

Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак.

Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

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

Исфаган - образец планировки позднефеодального города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

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

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроткачество.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Конии XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции

XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага. Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

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

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

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

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – тройцы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварииступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтхи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии –VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым

эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии, её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитайте книгу «Боги и мифы Индии».

2.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж,

цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

2.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса близ Киото.

Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи

моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-начала XIX вв. - **Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хokusай.** Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитайте книгу «Японские боги и мифы».

2.5. Зачет

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

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

3.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси.

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного

дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси – наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

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

3.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности XII - середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

3.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение.

Архитектура. Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и

Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских болгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 – 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века: Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитриевском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора.

3.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв.

Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI в.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св. Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352),

Федора Стратилата (1360-1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно-ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля.

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетах. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалёве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействия южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрывов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету «Софийский собор»; перечислить в тетради название святынь собора.

3.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) - один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

3.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

3.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

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

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, проезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феофана в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о

Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

3.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира (1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее

композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету.

3.3. Иск. русского централизованного государства конца XV – XVI в.

3.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова

и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов.

Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487-1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

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

3.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

3.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV—XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

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

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

3.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и

культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

3.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

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

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

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

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

3.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII

века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей) школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI — начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к любопытателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

3.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном

искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства. Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веках, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в

развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII-XIV веков.

Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например, «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

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

4.2.1. Архитектура Раннего Возрождения

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

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма

(идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

4.2.2. Скульптура Раннего Возрождения

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

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Николо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа. Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

4.2.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомиться с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Арреццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например, «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

4.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков. Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

4.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например, «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

4.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих

произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

4.3.3. Творчество Микеланджело Буонарроти (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. **Ранние произведения** Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); статуя «Давид» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). **Римский период** творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). **Поздние работы:** фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во

Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

4.3.4. Венецианская школа живописи

4.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них

драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

4.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто

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

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

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

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

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний

маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541).

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

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

4.4. История искусства стран Северного Возрождения

4.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

4.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

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

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

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

4.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

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

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве

фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

4.4.1.3. Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например, «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

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

4.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

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

Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерландского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505-1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность

построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнберских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526).

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

4.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего – крупнейшем портретисте XVI века.

Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: Проанализировать «Портрет Эразма Роттердамского» Г. Гольбейна.

4.4.3. Искусство Испании эпохи Возрождения

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

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов

государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Зачет.

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

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

5.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо – основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

5.2. Искусство Италии XVII века

5.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

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

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

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

5.2.2. Живопись Италии XVII века

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

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия делъи инкаминати» – «Академия вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Святые Марфа и Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в

произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

5.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомиться с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621).

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский,

антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

5.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

5.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

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

Живопись – ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника

реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан Ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

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

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, светоцветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

5.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с

художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике» (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артахсеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи Рембрандта; прочитать книгу, например, Декарт П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

5.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая

Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

5.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

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

5.6.1. Живопись Франции XVII века

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией

рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро).

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

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

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

Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века.

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

Самостоятельная работа: термин «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического

направления во французском искусстве XVIII века.

5.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

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

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

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суффло).

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

5.6.3. Живопись Франции XVIII века

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

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х гг.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная

живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (нач. 1740-х г.), «Пигмалион и Галатея» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя **сентиментально-морализирующего направления** в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

5.7. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), «Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 6. 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.

6.1. Искусство первой трети XVIII века

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

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726).

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой»

(1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию, ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре.

«Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А.Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

6.2. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

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

Архитектура середины XVIII века.

Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности

парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсунной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 -1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

6.3. 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 Кокорина (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. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

6.4. 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. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.)

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II – законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И.

Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX ВВ.

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, 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.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое

искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи. Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

7.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампира в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр. Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампира в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. *Самостоятельная работа:* записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампира).

7.2. История искусства Испании конца XVIII – начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского

художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Капричос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

7.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция

героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

7.4. Искусство критического реализма во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, 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.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: «Собираательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуй, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнате» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнате» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе,

плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе.

7.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

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

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

8.1. Искусство Франции второй половины XIX века

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

8.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр – «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников-импрессионистов.

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

8.1.2. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы»

(1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1860-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладилицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи. Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов.

8.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить

соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха – та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюль Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Портрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

8.1.4. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо раздельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неои́мпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неои́мпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропе́за, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

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

8.1.5. Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов

его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например, Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

8.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации

и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания – «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и её лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набилов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892). *Самостоятельная работа:* термин «символизм», подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма.

8.3. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера

(1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен).

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

8.4. Зачет

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

РАЗДЕЛ 9. 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).

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

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Познакомить с творчеством В.П. Стасова, К. И. Росси.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в художественной жизни России.

Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример

русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

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

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-

х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868).

Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

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

9.2. Скульптура первой половины XIX века

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

Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» Адмиралтейства. Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в Петербурге (1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (1805-1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге (1833-1850).

Творчество Ивана Петровича Мартоса (1754-1835). Эволюция от лирической интерпретации образов к героизации действующих лиц в скульптурной композиции. Надгробия, мемориальная пластика 1780-1790-х выполнена в стилистике XVIII века. Характерные черты: просветленность образов, овеянных тихой скорбью, высоким лирическим чувством, мудрым принятием смерти. Художественное совершенство надгробий: надгробие М.П. Собакиной (1782), надгробие Е.С. Куракиной (1792).

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818) - пример воплощения в лаконичной художественной форме, в образах простых и ясных идеи высшего гражданского долга и подвига во имя Родины. Работа над скульптурами Казанского собора.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; подготовить сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медайлера Федора Петровича Толстого (1783 – 1873).

9.3. Русская живопись первой половины XIX века

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

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

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений.

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

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

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с

воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

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

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

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради названия основных произведений Александра Иванова.

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

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста,

сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827).

Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художника; подготовить сообщение о его творческом пути.

9.3.5. Венецианов и его школа

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии.

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о художниках школы

Венецианова.

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

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например, Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике, 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.

10.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак» (1862); Н.В. Неврева (1830-1904)

«Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

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

Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

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

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

10.4. Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 1876). «Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 – 1878).

Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904)
Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения,

10.5. Развитие пейзажного жанра второй половины XIX века

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

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

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

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

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

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

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

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

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день.

Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

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

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолобию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

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

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

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

на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890; «Совесть. Иуда», 1891; «Суд синадрина. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие», 1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

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

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 – 90-е гг.); фриз «Каменный век» (1880 – 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А.Н. Островского и опере Н.А. Римского-Корсакова (1881 – 1885).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933).

10.11. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере.

Архитектура.

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 – 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А.А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 – 1893).

Скульптура.

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872).

Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического

движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

11.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

11.1.1. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина, дореволюционным периодом в творчестве М.В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 – 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко-революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 – 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины – образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 – 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости», 1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 – 1904). Работа в историко-бытовом

жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 – 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

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

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

Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Самостоятельная работа: собрать материал о работах художника для театра.

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

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

Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удаchi. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения,

героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

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

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

11.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

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

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903). Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 – 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 – 1900) – вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 – 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 – 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком – сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 – 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ

современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 – 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 – 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 – 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 – 1947), живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куинджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 – 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич (1876 – 1942) – график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII – XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна-Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 – 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 – 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О. Е. Браза (1903 – 1905), в Париже в академии Гранд Шомьер (1905 – 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915),

«Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

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

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6-й выставки СРХ (1908 – 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Эммануилович (1871 – 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 – 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 – 1939), живописец, график. Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум» (1904). Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 – 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастихином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е),

«Весной. Пейзаж с лошадыю» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

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

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 – 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1892), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 – 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан», 1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 – 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные

произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 – 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П.П. Трубецкого. Работа в керамической мастерской в имении С.И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой натуре. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В.Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) – одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал.

11.2.4. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917).

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат», 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года», 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 – 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 – 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девяти частный «Сбор винограда», четырех

частные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1913 – 1914).

Илья Иванович Машков (1881 – 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с бутафорией на мещанских снимках и ярморочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: «Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943), живописец. «Бубновый валет»: А. В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

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

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

12.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв.

Рубеж XIX-XX века – эпоха углубления общего кризиса капитализма,

вступившего в высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры. Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства, влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

12.2. Архитектура первой половины XX вв.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишённые какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название

«стиль прерий».

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1869) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965)) – главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906

– 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

12.3. Фовизм и его основные представители

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) как одном из первых течений во французском искусстве XX века, выступившем с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» (1905).

Андре Дерен (1880 – 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шлюпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Морис де Вламинк (1876 – 1958). Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905), «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) – выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен-Жерве» (1946).

Жорж Руо (1871 – 1958), живописец, витражист. Трагизм; применение широкого черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» (1904), «Перед зеркалом» (1906).

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса, А. Марке, А. Дерена.

12.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи, плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908), «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

12.5. Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратит внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени».

Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913).

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагал, Х. Сутина, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма».

12.6. Кубизм (1907 – 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях

живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновении кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973). Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало кубизма. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950). Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление – пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г).

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить

сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже.

12.7. Футуризм и его основные представители

Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

Джакомо Балла (1871 – 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 – 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд-Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 – 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 – 1962). «Велосипедист» (1913).

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

12.8. Метафизическая живопись

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико.

Направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и

времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства де Кирико.

Самостоятельная работа: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

12.9. Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне.

Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В. В. Кандинского (1866 – 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое – красное –

синее» (1925).

Творчество К. С. Малевича (1878 – 1935) – лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубофутуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» – появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» – наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923 – 1924), Архитектон «Гота» (1924 – 1925), Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) – основоположника «неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Франц Марк (1880 – 1916) «Маленькая композиция I» (1913), «Сражающиеся формы» (1914).

Робер Делоне (1885 – 1941): «Круглые формы» (1930), «Радость жизни» (1930 – 1931), «Бесконечные ритмы» (1933 – 1934).

Джексон Поллок (1912 – 1956): «Арабески № 13» (1948). «Осенний ритм № 30» (1950).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия Кандинского. Сравнить композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить разницу творческого метода.

12.10. Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратит внимание на интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической программы контр искусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 – 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918г.).

Франсис Пикабия (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 – 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швиттерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

12.11. Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного

направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 -1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 – 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 – 1983): «Вспаханное поле» (1923 – 1924), «Собака, лающая на луну» (1926).

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

12.12. Демократическое искусство первой половины XX века

Сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

12.12.1. Скульптура первой половины XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтабана (1893-1902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умиравший кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль»

(1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «Эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспю (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Анъез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспю; подобрать иллюстративный материал.

12.12.2. Графика XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника **Франса Мазереля (1889-1972)**. Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «Солнце» (1919), «Идея» (1920), «Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками» (1926), серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) – центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930).

Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с

прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

12.12.3. Мастера демократического искусства Америки

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье).

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика») – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрю Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы», 1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные музыканты».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р.

Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал.

12.12.4. Художники реалистического искусства Англии

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт).

Огастес Джон (1878 – 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина. Поль Хогарт и его графика.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал.

12.12.5. Изобразительное искусство Латинской Америки

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах.

12.12.5.1. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Обратить внимание на напряженную образную выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал.

12.12.5.2. Развитие мексиканской монументальной живописи

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей в 20-30-х годах XX века одно из важнейших мест в авангарде мирового прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны, жизни и

революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), «Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально-политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932). Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941-1942), «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Мать-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрनावаке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

13.1. Архитектура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны.

Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 гг.). Йорн Утзон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.).

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

13.2. Скульптура второй половины XX века – начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж).

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

13.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фужерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона.

Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской» (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа;

13.4. Постмодернизм и его направления второй пол. XX – начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

13.4.1. Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве

второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род. 1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений.

13.4.2. Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространения стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и

теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать иллюстративный материал.

13.4.3. Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал.

13.4.4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но

главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. *conceptus* – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» авангарда, подобрать иллюстративный материал.

13.4.5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хэппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. *happening* – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преображение «хэппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. *performance* – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хэппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить сообщение о художниках.

13.4.6. Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. *post* – «после» и *modernus* – «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «*trans*» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и

историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент).

Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо П» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

13.5. Зачет

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

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.

14.1. Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной интервенции (1917-1920)

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических традиций, новой символики и

революционной романтики. Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски и первые монументы. «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.

Основные произведения: **Мемориальные доски:** С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва), М.Г. Манизер «Рабочий» (1920, Москва). **Монументы:** «А.Н. Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т. Э. Залькалн (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград), «Ф. М. Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В. А. Синайский (1918, Петроград). **Плакаты:** Д. С. Моор (Дмитрий Стахивич Орлов; 1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-мирод», «Учредительное собрание» (1921). **«Окна РОСТА»:** В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). **Графика** Н. А. Андреева (1873 – 1932) «Лениниана». **Живопись:** А.А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе» (1918), К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920).

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

14.2. Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.

14.2.1. Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924)

Создание общества в Москве выпускниками ВХУТЕМАСа, учениками В. Е. Татлина, К.С. Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глушкин, А.М. Нюрнберг, М.С. Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Попытки «создать новую форму на основе современной живописной культуры «левого» искусства». Единственная выставка (1922). Программа объединения, отрицание

едва ли не всех существующих к тому времени течений. Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к стилистике народного примитива, лубка, городского изобразительного фольклора.

Адливанкин Самуил Яковлевич (1897 – 1966), живописец, график, художник кино. Гротескно заостренные повествовательные сценки, живописавшие быт и нравы граждан нового государства. «Трамвай Б» (1920-е) – программное произведение выставки, где в шаржированной форме в стоящей на трамвайной остановке очереди воспроизведены типы московской улицы 1920-х – «франт», «барышня», «мужик» и т.п. В 1923 – 1928 годах работал для издательства «Молодая гвардия», иллюстрировал журналы «Лапоть», «Военный крокодил», «Безбожник».

Глускин Александр Михайлович (1899 – 1965), живописец. «Наркомпрос в парикмахерской» (1922), выполненной в стиле вывески. Позднее один из лучших представителей московской школы живописи. В 1950-х преподавал ученикам традиции «парижской школы» и русских сезаннистов.

Нюренберг Амшей Маркович (1887 – 1979), украинский, российский и советский художник; график, искусствовед, автор мемуарной прозы. Учеба в 1910-х в Париже, доля ателье с М. Шагалом. Работа в революционные годы вместе с В. Маяковским в «Окнах РОСТА». Командировка в 1921 – 1922 годах в составе бригады художников в Узбекистан для организации реставрационных работ. Создание серии жанровых сцен и городских пейзажей с мечетями, арыками и причудливыми деревьями. «Красные паруса» (1910), «Мечеть с мужской фигурой» (1923).

Перуцкий Михаил Семенович (1892 – 1952), живописец. Автор портретов, живописных композиций, пейзажей. «Праздничный день в местечке» (1920-е). В 1950-е преподавал в Училище 1905 года в Москве.

14.2.2. Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932)

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках.

Развитие бытового жанра:

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени.

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец. Рассказывает, четко обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928).

Развитие портретного жанра:

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работа в Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в смысловом центре – лице изображенного, монументальность образа.

Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), «Председательница» (1928).

Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи «героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций («Калязинские кружевницы», 1928).

Развитие батального жанра:

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934).

Развитие пейзажного жанра:

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой социалистического реализма.

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в картине «Голубая весна» (1930).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

14.2.3. «Четыре искусства» (1924 – 1931)

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др.

Кузнецов Павел Варфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922).

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), «Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Сарьян Мартiros. Буйное цветное богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, портретах. «Горы» (1923).

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия рельефно выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924).

Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравер, рисовальщик, живописец. Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Портрет» (1928).

Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик;

выдающийся мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960). Обращение к классическим образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода.

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927).

14.2.4. Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932)

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям (нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин.

Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа «Аниська» (1926).

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, совмещение точек зрения.

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены огнем сталелитейного цеха.

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный художник. Предмет изображения – новшества авиации: дирижабли и аэропланы и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо «размытой кистью»; образы показываются как бы, в пронзающем с большой скоростью, пространстве. «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928).

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе.

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930).

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых метафор. Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглер (Уличный фокусник)» (1926), рисунок тушью «Радиооктябрины» (1926).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

14.2.5. Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932)

Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение в начале 1928 года учеников А. А. Осмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н. Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы.

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колочность формы, контрастность и напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет Бахчисарай и его окрестности. Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930).

Машков Илья Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» (1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь

московская» (1924).

Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926).

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его холстам ковровый характер.

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная мебель» (1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927).

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей объединения.

14.2.6. Группа «Тринадцать» (1929 – 1932)

Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Организаторы (В.А. Милашевский, Н. В. Кузьмин, Д. Б. Даран). Требование «темпа рисунка», утверждение спонтанного рисования без калек и поправок – как протест против трудоемкого академического рисунка и еще авторитетных кубистических тенденций. Пристрастие к трудно-исправляемым материалам (тушь, акварель). Кумиры группы французские художники, культивировавшие «живописный рисунок» – А. Марке, Р. Дюфи и др. Противопоставление жесткому рисунку группы ОСТ. Творчество ярких представителей:

Милашевский Владимир Алексеевич (1893 – 1972), график, живописец; иллюстратор. Первоначально находился под влиянием графики миriskusнической школы. Идеальный теоретик группы, сформулировал новые принципы рисунка. Требование «темпа»: утверждение быстрого натурального рисования без поправок и предварительных набросков. «На завалинке» (1928). Лучшая работа: иллюстрации к книге – «Посмертные записки Пиквинского клуба» Ч. Диккенса (1933).

Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987), график, иллюстратор. Культивировал новые принципы работы тушью или акварелью «по-мокрому». Работы Пушкинской серии, иллюстрации к «Евгению Онегину» (1933), ориентированные на стилистику пушкинских перовых набросков.

Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894 – 1964), график, акварелист, иллюстратор. Тема цирка, балета, спорта. Наиболее полно воплотил требование «темпа рисунка». Лаконичная, точная, радостная солнечность. «Циркачи на велосипеде» (конец 1920-х), «Укротитель А. Федотов с тиграми» (1930).

Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900 – 1996), живописец, график; иллюстратор. Одна из самых ярких и талантливых членов объединения. Позднее создала свой стиль, в котором графика свободного рисунка сочеталась с экспрессивной декоративностью народного примитива. «Автопортрет» (1930-х), «Пальмы» (1929), «Трамвайное кольцо» (1929), «Портрет А. Ф. Софроновой с дочерью» (1938).

Софронова (Сафронова) Антонина Федоровна (1892 – 1966), живописец, график. «Балчуг» (1930), «Площадь у каменного моста» (1931).

Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации, например, в книге «Художники группы «Тринадцать». – М.: Советский художник, 1986; подготовить сообщение о деятельности Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932).

14.3. Русское искусство 1930-х годов

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать о значении юбилейных выставок.

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ. Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и архитектуры.

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в реалистической станковой живописи.

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича Иогансона (1893 – 1973) «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933).

Сельская тема в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия Александровича Пластова (1893 – 1972).

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. Лабаса.

Развитие портрета в 1930-е годы. *Образ творческой интеллигенции* в произведениях М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И. Д. Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. *Типический образ молодежи* в портретах А.Н. Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). Портретные работы П. Д. Корина, И. Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению портретного образа.

Разнообразие художественных решений индустриального, лирического и героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н. П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. Богаевского.

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура.

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), проект памятника А. М. Горькому (1938) В. И. Мухиной, памятник С. М. Кирову (1938) Н. В. Томского, памятник Т. Г. Шевченко (1935) М. Г. Манизера. Скульптурный портрет в творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Анималистическая скульптура: произведения И.С. Ефимова, В. А. Ватагина.

Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация Детгиза (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для

детей. Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н. Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю. А. Васнецова.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

14.4. Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека.

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944).

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» (нач. раб.1941).

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города. А.А. Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942). Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход от войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945).

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945).

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

14.5. Искусство послевоенного периода (1945 – 1958)

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и космополитизмом; о создании Академии художеств.

Познакомить с ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве XX века; "теорией бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр. Рассмотреть лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре.

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец" (1947-1948). Ю. М. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос» (1945), «На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна» (1954). Картины о жизни людей Киргизии в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы **Федором Павловичем Решетниковым** (1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)). Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947). Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река Царевна» (1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова).

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова (1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948). Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к

«Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961).

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др.

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв.

15.1. Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля»

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др.

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве художников «сурового стиля».

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967).

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) – живописца, с обостренной гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). Значительность серии работ,

посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преобразовать повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних произведений Попкова.

Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение стилистики живописи бубнововалетовцев. Развитие темы русской деревни военных и послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 1967), «Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность композиционных построений, монументальность образных решений. Поздние работы: «Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990).

Творчество Дмитрия Дмитриевича Жилинского (род. 1928) – обращение к древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной плите. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции.

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969), «Комиссар» (1969), «Победа» (1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), «Август» (1980), «Память» (1980). «Памяти поэта» (1982-1985).

Творчество Андрея Андреевича Мыльников (1919 – 2012) в монументальной и станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки»

(1975). Утверждение вечных идеалов прекрасного в современных темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» (1972), «Тишина» (1986). Пластика и гармония живописи этих произведений. Драматизм картин «Прощание» (1975), «Испанский триптих» (1979).

Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» (1975). Обращение к исторической теме – «За землю русскую» (1980).

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла революционной борьбы народа в картине «Между боями» (1957-1960) - одной из лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – «Детвора» (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю» (1967), «Осень. Пора свадеб» (1973), «Свет» (1975). Психологизм образов, связь с традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85).

Творчество Владимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза русских художников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов: «Каргополь. Склады селпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971), Живая связь с народным творчеством, национальное понимание декоративизма, любовь к передаче материальности предметов, богатство и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. «Натюрморт с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

15.2. Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг.

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, пластических средств на примере анализа

произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Познакомить с созданием мемориальных комплексов.

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора. Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980). Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда б имел золотые горы...» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству второй половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. Московский дворик» (1972 – 1976).

Натюрморт. Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980).

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984).

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких представителей этого периода.

15.3. Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов

Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить с проблемами отечественного искусства конца 1980 – 1990-х годов. Рассказать об искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и направления в искусстве. Познакомить с историей

нонконформистского движения (закрытые и “бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Образы столицы. Э. Выржиковский «Храм возрождается» (1997) – тема праздничного воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве. Суровая, закованная в камень и бетон, столица в акварелях Г. Травникова «Мосты Москвы». Слава городу в картине С. Андрияки «Кремлевские купола». Будни огромного города в графической серии А. Любавина «В Москве».

Натюрмортный жанр. П. Елкин «Материнский стол» (1997) – радость встречи с национальной кухней. В. Шумилов «Тверское пиво» – в каждом предмете частица быта уходящего, но еще существующего.

Исторический жанр. В. Штаркин «Москва. Октябрь» – суровые будни революции 1917 года. Г. Незнайкин «Минин и Пожарский» (1997) – момент торжества русской истории. Тема яркого праздника в полотне Ю. Грищенко «Народное гуляние» и скульптуре А. Цигаля «Масленица». Картина-портрет «Дионисий в Феропонтовом монастыре» Е. Воскобойникова. Скульптуры В. Курочкина «Великий князь И.Д. Калита» (1997) и М. Переяславца «Михаил Тверской». Проект памятника «Ивану Бунину» (1996) А. Ковальчука.

Библейские темы. Тема предательства, отступничества в картине Г. Коржева «Иуда» (1997). Ю. Орлов «Крещение» (1997) – отражение нового входа христианских обрядов в действительность, следование академическим традициям. Разное толкование библейской темы в творчестве художников. Икона «Богородица, благоуханный свет» В. Филинина. Скульптура Н. Филатова печального, заземленного Христа.

Пейзажная живопись. Стремление создать полотна о вечном, непреходящем, устоявшемся. Полотна А. Грицай, В. Сидорова, В. Щербакова. Б. Домашников «Ночной романс», Ю. Махотин «И светла от берез Россия», А. Монгуш «Весна», У. Бадмаев «Благопожелание».

Декоративно-прикладное искусство. Мажорный характер произведений. Новое в гобеленах М. Нечипорука – соединение фотокадров с ткацким орнаментом.

15.4. Русское искусство конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров – традиционалистов и бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей этого периода.

15.5. Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)

Познакомить с творчеством художников – членов Мурманского областного отделения Союза художников РФ, В. Н. Бубенцова, Н. А. Завертайло, Н. Р. Духно. В. К. Чеботарь, С. Ю. Чеботарь, М. В. Лапина, А. Г., Д. Новицкого, М. Драницина, А. Берёзы, М. Михайленко и др.

15.6. Подготовка к экзамену

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

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.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.

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.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на художественное 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. Практические работы выполнены качественно и аккуратно.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Практические работы выполнены с незначительными недочетами
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. При этом в процессе обучения учитываются уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета широко используются знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Учащиеся знакомятся с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещают выставки, участвуют в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволяет им наиболее гармонично соединять теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Учащиеся знакомятся с современной литературой об изобразительном искусстве, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета опирается на диалогический метод обучения. Создаются условия для активизации творческих возможностей учащихся: подготовку небольших сообщений на различные темы, организация дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Организация самостоятельной работы учащихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяются с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия являются регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, концертов и др.)
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

1. образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
2. развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
3. воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников,

самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алексеева Т.В. Русское искусство II половины XVIII и I половины XIX вв. – М.- 1979
2. Аленов М.М. Русское искусство X – нач. XX веков. – М. – 1989
3. Вачьянц А.М. Западноевропейское Средневековье. «Вариации прекрасного». – М.- 2012
4. Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. – М. - 1980
5. Виноградова. Искусство Китая. – М.- 1988
6. Воронихина Л. Русская живопись XVIII в. – М. - 1989
7. Воронихина Л. Русская живопись XIX в. – М. – 1990
8. Воронов Н.В. Советская монументальная скульптура 1960-80. – М.- 1984
9. Воцинина А.И. Античное искусство. Исторический очерк. – М. – 1962
10. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. - М. - 1970.
11. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I. – М. - 1988
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. II. – М. -1989
13. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – М. -1989
14. Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М. -1972
15. Живопись 20 – 30-х годов. Сост. А.М. Муратов. – СПб. -1991
16. Западноевропейское искусство II половины XIX в. – М.- 1975
17. Западноевропейская художественная культура XVIII в. – М.- 1974
18. Ильин М.А. Основы понимания архитектуры. – М. – 1963
19. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М. - 2009
20. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М.- 2000
21. Курбатов В.В. Советская архитектура. – М - 1988
22. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. Из истории мирового иск. – М.- 1973
23. Лебединский М.С. Живопись, рожденная Октябрем. – М.- 1986
24. Липатова С.Н. Азы древнерусской иконописи. Часть 10. Иконография праздников. – М.- 2008
25. Любимов Л.Д. Искусство Древнего Мира. Книга для чтения. – М.- 1971
26. Макаров К.А. Советское декоративное искусство. – М.- 1974
27. Малахов Н. О модернизме. – М. - 1975
28. Отто Бенеш. Искусство Северного Возрождения. – М. - 1973
29. Очерки по истории гравюры. - М. - 1987
30. Парамонов А.В., Червонная С.М. Советская живопись. Кн. для учителей. - М. – 1981
31. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись.

- Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х томах. – М.: Советская энциклопедия, 1986
- 32.Рубинштейн Р.И. В гостях у Хнумхотепа. (Рассказы о древнеегипетских художниках, скульпторах и мастерах). – М. - 1970
- 33.Русские живописцы XVIII – XIX века. Биографический словарь. – СПб. - 2008
- 34.Русское искусство XVIII века. Страницы истории искусства. – М.-1973
- 35.Сарабьянов Д. Образы века. О русской живописи XIX столетия, ее мастерах и их картинах. - М.-1967.
- 36.Сидорова Н.А. и др. Античная расписная керамика. – М. - 1985
- 37.Смирнова Э.С. Московская икона XIV – XVII в. – Ленинград – 1988
38. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах: Уч. пос. – СПб. – 2014
- 39.Советский политический плакат. – М. - 1984
- 40.Советское декоративное искусство 1945-1975. – М. - 1989
- 41.Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: I год обуч.: учебное пособие для ДХШ и ДШИ. - Краснодар, 2015
- 42.Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: II год обуч.: учебное пособие для ДХШ и ДШИ. - Краснодар, 2016
- 43.Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: III год обуч.: учебное пособие для ДХШ и ДШИ. - Краснодар, 2017
- 44.Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: IV год обуч.: учебное пособие для ДХШ и ДШИ. - Краснодар, 2017
- 45.Чубова А.П. Искусство Европы I – IV веков. – М. - 1970

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, музыкальный центр.
2. Другие средства обучения:
  - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска;
  - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
  - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, аудиозаписи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

Предметная область
ПО.03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета
ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭР

Срок реализации - 4 года
Возраст обучающихся – от 11 до 17 лет
Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью и гуашью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» с нормативными сроками обучения 5 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 4 года со второго класса.

Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года. Самостоятельная работа проводится в счет резервного времени.

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

Объем учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	2 класс	3 класс	4класс	5 класс	
Аудиторные занятия (в часах)	28	28	28	28	112
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	21	21	21	21	84
Максимальная нагрузка	49	49	49	49	196
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.

Задачи учебного предмета:

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Содержание учебного предмета

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина - на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Виды учебной деятельности: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Учащиеся **первого года** (2-й класс) обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке школы.

Учащиеся **второго года** (3-й класс) обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** (4-й класс) обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** (5-й класс) обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией. умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа (домашнее задание)	Практические занятия
Первый год обучения				
Знакомство с предметом «Пленэр»	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива ограниченного пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
Второй год обучения				
Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4

<i>Третий год обучения</i>				
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива глубокого пространства	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
<i>Четвертый год обучения</i>				
Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа	практ. работа	7	3	4
Этюды и зарисовки пейзажей	практ. работа	7	3	4
Архитектурные мотивы	практ. работа	7	3	4
Натюрморт на пленэре	практ. работа	7	3	4
Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека	практ. работа	7	3	4
Линейная перспектива	практ. работа	7	3	4
Световоздушная перспектива	практ. работа	7	3	4
Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра	практ. работа	7	3	4

СОДЕРЖАНИЕ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр».

Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы.

Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха).

Материал. Карандаш, акварель.

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Зарисовка ствола дерева.

Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета.

Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени).

Материал. Карандаш, акварель.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Тема 3. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Материал. Тушь, гуашь.

Самостоятельная работа. Зарисовки, этюды домашних животных.

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).

Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями.

Этюд калитки с частью забора.

Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок в музеях и картинных галереях.

Тема 5. Натюрморт на пленэре.

Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с гуашью.

Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства.

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского двора. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов.

Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном.

Материал. Карандаш, гелиевая ручка, маркер, акварель.

Самостоятельная работа. Просмотры учебных кинофильмов.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.

Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора.

Второй год обучения

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры.

Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (монохром).

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Самостоятельная работа. Просмотры художественных журналов в школьной библиотеке.

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле. Зарисовки цветов и растений.

Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок

в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом.

Этюды на большие отношения неба к земле приемом а la prima при разном освещении. Зарисовки разных по форме цветов и растений.

Материал. Карандаш, акварель.

Самостоятельная работа. Этюды неба и земли из окна квартиры.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением.

Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных сооружений.

Материал - гуашь.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Определение правильных цветотональных отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплоты-холодности.

Два этюда букетика цветов (на светлом и на тёмном фоне).

Зарисовки корней деревьев с нижней частью ствола.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки цветов на даче, за городом.

Тема 5. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких изображений.

Материал. Карандаш, маркер, гелиевая ручка, акварель.

Самостоятельная работа. Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из журналов.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Практическое знакомство с передачей перспективы на конкретном примере.

Грамотная передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы.

Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части дома с окном или крылечком и части улицы.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Просмотр учебных видеофильмов.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Объемно-пространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве.

Этюд и зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами).

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное время суток

Третий год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Интересное композиционное решение. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом.

Тропинки, аллеи, крутые склоны, деревья, кустарники.

Материал. Карандаш, акварель, фломастер.

Самостоятельная работа. Просмотр учебной литературы и учебных работ из методического фонда.

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.

Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения. Изучение характера освещения.

Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Материал. Карандаш, акварель, соус.

Самостоятельная работа. Посещение художественных выставок.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Передача пропорций архитектурных частей здания. Детализировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов.

Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.)

Материал. Карандаш, акварель, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных сооружений.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые отношения.

Зарисовки и этюды букета цветов в вазе на солнце и в тени.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки различных цветов.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Совершенствование навыков передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика фигуры человека.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых.

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства.

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Развитие навыков работы с различными материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах.

Этюды мостков на реке, причалов для лодок.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение композиционного центра.

Этюд и зарисовка холмистого или разнопланового пейзажа с постройками.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки характерных пейзажей по памяти.

Четвертый год обучения

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа.

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета. Использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа.

Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Материал. Карандаш, гуашь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Тема 2. Этюды и зарисовки пейзажей.

Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами.

Пейзаж городских окраин.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, соус.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки панорамных пейзажей.

Тема 3. Архитектурные мотивы.

Образ архитектурного сооружения. Грамотная последовательность в работе.

Грамотное построение с перспективным сокращением.

Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным сооружением.

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа. Этюды и наброски церквей.

Тема 4. Натюрморт на пленэре.

Передача цветовых и тональных отношений. Образное решение натюрморта.

Передача материальности и фактуры предметов.

Рисунок натюрморта из предметов дачного быта. Этюд натюрморта из подобных предметов.

Материал. Карандаш, акварель, гелиевая ручка, уголь, сангина.

Самостоятельная работа. Тематический натюрморт по представлению.

Тема 5. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Связь со станковой композицией. Поиск живописно-пластического решения.

Закрепление технических приемов работы с различными материалами.

Этюды сюжетов в зоопарке, в парке, на рынке.

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь.

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.

Тема 6. Линейная перспектива.

Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана.

Этюды и зарисовки натюрморта в пейзаже. Натюрморт походного быта.

Материал. Карандаш, соус, гелиевая ручка.

Самостоятельная работа. Посещение музеев.

Тема 7. Световоздушная перспектива.

Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния.

Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами.

Зарисовка и этюды озера, реки или иного водоема со стеной леса или с городскими постройками на дальнем берегу.

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь.

Самостоятельная работа. Наброски и зарисовки подобных пейзажей по памяти.

Тема 8. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.

Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения.

Сюжетная фигурная композиция.

Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

Самостоятельная работа. Работа с подготовительным материалом.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих **знаний, умений и навыков**:

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок.

Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка **5 («отлично»)** предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка **4 («хорошо»)** предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

- Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
- Выбор точки зрения.

- Выбор формата изображения.
- Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
- Проработка деталей композиционного центра.
- Передача больших тоновых и цветовых отношений.
- Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
- Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.

Средства обучения

- **материальные:** этюдники, пленэрные стулья, планшеты, индивидуальные художественные принадлежности, натюрмортный фонд;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** сетевые образовательные ресурсы.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М. - 1981
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М. - 1985
3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. - М. - 1981
4. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М. - 1992
5. Маслов Н.Я. Пленэр. – М. - 1984
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М. - 1973
7. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М. - 1981
8. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М. - 2012
9. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М. - 1970.
10. Игнатъев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М. - 1992
12. Шорохов Е.В. Композиция. - М. - 1986

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М. - 2008
2. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М. - 2000
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск - 1996
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск - 1998
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск - 1996
6. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. – М. - 1980

Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета

В.01. СКУЛЬПТУРА

Срок реализации – 4 года

Возраст обучающихся – от 11 до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства. Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Предметы обязательной и вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а именно: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». Скульптура – один из важнейших и наиболее древних видов изобразительного искусства, который служит эстетическому освоению окружающего мира, играет большую роль в сохранении и развитии художественных и культурных ценностей общества.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как скульптурная масса, работа с бумажной массой, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Обоснование структуры программы.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся, система оценок;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Цели учебного предмета

Целями учебного предмета «Скульптура» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства
3. Формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем поступление в средние и высшие учебные заведения.

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, бумажная масса, скульптурная масса).
2. Знакомство со способами лепки форм и предметов.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и декорирования.
8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Общие задачи:

- духовное и эмоционально-нравственное развитие личности учащихся, формирование у них эстетического отношения к действительности через художественные возможности скульптуры;
- развитие умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач, образного и ассоциативного мышления;
- обучение видению взаимосвязи формы изделия и орнамента;
- знание видов рельефа и последовательность лепки;
- обучение видению пропорций и анатомического строения головы и частей лица, фигуры человека;

- формирование умения пользоваться изобразительно-выразительными средствами в скульптуре;
- формирование умения использовать в работе знание пластической анатомии головы человека, животных и птиц;
- умение лепить с натуры и передавать характер формы предметов;
- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

УП «Скульптура» является предметом вариативной части учебного плана ДПОП «Живопись».

Срок реализации учебного предмета

При реализации ДПОП «Живопись» с 5-летним сроком обучения УП «Скульптура» реализуется 4 года – со 2 по 5 класс, аудиторные занятия во 2 - 4 классах – 2 часа, аудиторные занятия в 5 классе – 1 час, самостоятельная работа – 1 час.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	2		3		4		5		
	Полугодия								
	3	4	5	16	7	8	9	10	
Аудиторная нагрузка	32	34	32	34	32	34	16	16	232
Самостоятельная работа (домашнее задание) - в часах	16	17	16	17	16	17	8	8	113
Промежуточная аттестация		К.р.		К.р.		К.р.		К.р	
Максимальная учебная нагрузка	99		99		99		48		345

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Основной формой занятий является урок, включающий в себя теоретический и практический блоки. Также применяются следующие формы учебной деятельности:

- беседа;
- экскурсии;
- обсуждение работ;
- самостоятельная работа;
- конкурсы, выставки.

При обучении используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический;
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений)
- проблемный;
- частично-поисковый.

Одним из наиболее успешных путей совершенствования образовательного процесса являются межпредметные связи, которые выступают как условие единства обучения и средство комплексного подхода к системе обучения. Данная система даёт возможность реализовывать в учебной работе весь комплекс полученных знаний. При выполнении заданий учащийся использует знания законов композиции, цветоведения, стилизации формы, комбинирования нескольких материалов, полученные на уроках по основам изобразительной деятельности. Курс обучения скульптуре организован так, что практические занятия сопровождаются теорией, посвященной скульптурным материалам, возможным техникам их обработки, взаимодействию материала с формой, пластике.

Материально-технические условия для реализации УП «Скульптура»:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитная доска;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, гипсовые слепки, розетки, головы, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения(2 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Первое полугодие</i>					
1.	Этюд «Фигура человека в движении»	урок	6	2	4
2.	Рельеф в круге «Город»	урок	12	4	8
3.	Этюд «Драпировка»	урок	6	2	4
4.	Рельеф «Звездочет», «Ведьмочка»	урок	12	4	8
5.	Композиция (рельеф) «Как я тебя люблю», «Мама и дитя», «Я и моя собачка».	урок	12	4	8
			48	16	32
<i>Второе полугодие</i>					
6.	«Цирковое представление». Композиция в квадрате, рельеф	урок	12	4	8
7.	Рельеф «Цирковое представление» Глина.	урок	12	4	8
8.	Упражнение «Черепашка». Глина.	урок	3	1	2
9.	Кратковременные наброски фигуры человека.	урок	3	1	2
10.	«Сказочный город», круглая скульптура	урок	9	3	6
11.	«Человек и животные» 2-3 фигурная композиция, рельеф	зачет	12	4	8
			51	17	34
	Всего за первый год обучения:		99	33	66

Второй год обучения (3 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Первое полугодие</i>					
1.	Рельеф «Деревенька». Пластилин	урок	12	4	8
2.	Рельеф «Декоративная маска». Глина	урок	9	3	6
3.	Рельеф в круге «Ангел». Глина	урок	12	4	8

4.	Рельеф «Замок для принцессы или рыцаря».	урок	15	5	10
			48	16	32
	<i>Второе полугодие</i>				
6.	«Весёлые чайнички», круглая скульптура	урок	12	4	8
7.	Наброски фигуры человека в движении. «Работа в деревне»	урок	6	2	4
8.	Наброски с фигуры домашнего животного в движении.	урок	6	2	4
9.	Анималистическая композиция 2-х фигурная.	урок	12	4	8
10.	Тематическая двух фигурная композиция «Человек и животное»	зачет	15	5	10
			51	17	34
	Всего за второй год обучения:		99	33	66

Третий год обучения (4 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
	<i>Первое полугодие</i>				
1.	Двух фигурный этюд «Дачники» (пластилин).	урок	9	3	6
2.	Работа с натуры. Обрубковка головы экорше скульптора Жан-Антуана Гудона (пластилин).	урок	12	4	8
3.	«Портрет героя» (пластилин). На основе предыдущего задания.	урок	6	2	4
4.	«Семейный портрет» рельеф (пластилин).	урок	9	3	6
5.	«Семья» рельеф (глина).		12	4	8
			48	16	32
	<i>Второе полугодие</i>				
6.	Каркас. Изготовление каркаса фигуры человека.	урок	3	1	2
7.	Фигура человека на каркасе (пластилин).	урок	12	4	8
8.	Фигура человека в несложном движении. Папье- маше на каркасе.	урок	18	6	12
10.	Скульптурная однофигурная композиция на каркасе, папье-маше.	зачет	18	6	12
			51	17	34
	Всего за третий год обучения:		99	33	66

Четвертый год обучения (5 класс)

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
1.	Многофигурный этюд «На огороде» (пластилин).	урок	9	3	6
2.	Работа с натуры «Автопортрет» (пластилин).	урок	9	3	6
3.	Создание фантазийного портрета «Голова Гаргоны» (пластилин).	урок	6	2	4
4.	«Мифы Древней Греции» рельеф (пластилин).	урок	12	4	8
5.	Скульптурная композиция на каркасе антропоморфное «Мифическое существо» (пластилин).	зачет	12	4	8
	Всего за четвертый год обучения:		48	16	32

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

1. Этюд «Фигура человека в несложном движении».

Изучение пропорций фигуры человека по схемам и наблюдение с натуры. Передача несложного движения фигуры человека с сохранением основных пропорций. Особое внимание на особенность формы головы (не шар, а яйцо).
Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: найти и принести фото или картинки с фигурой человека в полный рост.

2. Рельеф в круге «Город». Знакомство с особенностями и выразительными средствами рельефного изображения. Компоновка в круге.

Тщательный эскиз (можно использовать натурные зарисовки).

Внимание на выразительность ритмов в композиции. Использование различной высоты рельефа (выделение центра композиции). Использование различных фактур.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: найти изображения домов, города в рельефном исполнении. Зарисовать варианты компоновки.

3. Этюд «Драпировка». Передать объём, пластику и точки излома ткани. Изучение закономерности и пластики складок. Передача объёма. Тренировка навыков и приобретение опыта работы с материалом, раскатанным в пласт.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: Зарисовать варианты складок, проанализировать заломы в поворотах.

4. Круглая скульптура «Звездочет», «Ведьмочка». Создание яркого характера. Передача кругового объёма. Изучение закономерности и пластики складок на фигуре. Передача движения фигуры человека с сохранением основных пропорций. Создание образа (движения, детали костюма, причёска и т.д.). Применение в работе приобретённых навыков. Самостоятельная работа: продумать и зарисовать будущий образ.

5. Рельеф «Как я тебя люблю», «Мама и дитя», «Я и моя собачка».

Выполнение предварительного эскиза. Соотношение частей (большое и малое). Передача эмоционального и композиционного взаимодействия (пластика рук и других деталей). Компоновка в прямоугольнике «рамка». Передача положительных эмоций через пластическое и композиционное решение. Создание выразительного образа.

Более внимательное изучение натуры (пропорции лица, взрослые-дети, мужчины-женщины). Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: найти в альбомах или в интернете варианты решения композиции в рельефе.

6. «Цирковое представление». Композиция в квадрате, рельеф. Эскиз. Проработка деталей костюма циркового артиста (клоуна, акробата, дрессировщика и т. д.)

Передача основных пропорций тела животных (использовать зарисовки, фотографии)

Декорирование орнаментом рамки и части композиции. Передача движения фигуры человека с сохранением основных пропорций. Равномерное размещения фигур в пространстве круга. Четкое выделение центра композиции, выразительность силуэтов. Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: подобрать образы цирковых актеров (клоуны, силачи, эквилибристы, дрессировщики и т.д.).

7. Упражнение «черепаха». Плоскостное решение с элементами рельефа. Знакомство с особенностями работы с глиной.

Самостоятельная работа: подобрать и принести фото или картинки изображения черепах.

8. «Цирк». Композиция в круге, рельеф. Использование предыдущей композиции рельефа.

Почувствовать разницу в работе с другим пластическим материалом (глина).

Материал исполнения - глина.

Самостоятельная работа: найти рельефные работы в керамике. Проанализировать особенности работы в керамике.

9. Кратковременные наброски фигуры человека. Закрепление навыков работы с пропорциями фигуры человека по схемам и с натуры. Работа по памяти и представлению. Передача несложного движения. Внимание к деталям одежды. Развитие внимания и наблюдательности. Передача пропорций и характерных черт.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: приготовить фото и зарисовки фигуры человека.

10. Круглая скульптура «Сказочный город». Найти выразительные ритмы объёмов и размеров. Сочетать между собой различные по высоте, размеру и форме дома (2-3 шт.)

Внимание на использование деталей архитектуры (окна, балконы, ступени и т.д.). Внимание на технологические особенности исполнения (крепёж деталей между собой). Закрепление навыков работы с раскатанным пластом и разнообразными фактурами. Точное соблюдение последовательности ведения работы. Развитие конструктивного мышления.

Самостоятельная работа: подготовить фото, зарисовки и наброски различных домов или замков.

11. Контрольная работа. 2-3 фигурная композиция, рельеф «Человек и животные».

С использованием натуральных зарисовок, набросков, фотографий животных передать пластическую выразительность каждой фигуры и взаимосвязи между ними.

Самостоятельная работа: подготовить натурные зарисовки по данной теме.

Ожидаемые результаты

Изучение и передача пропорций предметов, животных и человека, умение передать свои творческие замыслы в пластическом материале.

Приобретение навыков в работе с пластическими материалами (пластилин, глина).

Второй год обучения

1. Рельеф «Деревенька», «Заречье». Выполнение точного эскиза, применяя пленэрные зарисовки. Закрепление приобретённых в предыдущем классе навыков (использование фактуры, работа с пластом). Уточнение выразительности ритмов в композиции. Применение различной высоты рельефа (выделение центра композиции). Использование различных фактур.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: принести пленэрные зарисовки по теме.

2. Рельеф «Декоративная маска». Тщательный эскиз. Создать яркий характер. Закрепление навыков работы с раскатанным пластом и разнообразными фактурами. Создание выразительного образа.

Материал исполнения – глина.

Самостоятельная работа: найти в интернете или альбомах варианты решения декоративных масок или принести зарисовки с индивидуальным видением такой маски.

3. Рельеф в круге «Ангел». Повторение изучения пропорций фигуры человека по схемам и наблюдение с натуры. Знакомство с особенностями и выразительностью силуэта. Компонировка в круге. Внимание на выразительность силуэта.

Материал исполнения – глина.

Самостоятельная работа: найти и принести различные варианты решения образа ангела в любом исполнении.

4. Рельеф «Замок для принцессы или рыцаря». Найти выразительные ритмы объёмов и размеров. Сочетать между собой различные размеры домов (2-3 шт.) Различные по высоте, размеру и форме. Внимание на использование деталей архитектуры (окна, балконы, ступени и т.д.). Внимание на технологические особенности исполнения (крепёж деталей между собой). Закрепление навыков работы с раскатанным пластом и разнообразными фактурами.

Точное соблюдение последовательности ведения работы. Развитие конструктивного мышления.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: подготовить фото, зарисовки и наброски различных домов или замков.

5. «Весёлые чайнички», круглая скульптура. Передача пропорций чайников (по выбору с натуры, по представлению). Применение приёмов стилизации. Обогащение образов деталями одушевлённых предметов (руки, ноги, глазки). Использование деталей одежды (воланы, складки), причёски. Создание образа. Развитие фантазии.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: найти варианты одушевления неодушевленных предметов. Приготовить собственные варианты решения этой темы.

6. Наброски фигуры человека в движении «Работа в деревне».

Изображение фигуры человека, стоящего с опорой на одну ногу, присевшего на корточках, сидящего на табурете. Изучение пропорций и анатомического строения фигуры человека. Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: приготовить фото и зарисовки фигуры человека в различных позах.

7. Наброски с фигуры домашнего животного в движении.

Выявление анатомических особенностей и характера натуры. Передача пластики движений. Передача эмоционального состояния животного.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: приготовить и принести натурные наброски, зарисовки, фотографии домашних животных.

8. Анималистическая композиция 2-х фигурная.

Создание цельной неделимой композиции, объединённой единой сюжетной линией; Использование приёмов стилизации. Создание выразительных по пластике фигур. Умение передать эмоциональный настрой. Интерпретация образов, навеянных литературными произведениями.

Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: приготовить и принести натурные наброски, зарисовки, фотографии животных.

9. Контрольная работа. Тематическая 2-хфигурная композиция «Человек и животное» по литературному произведению.

Исполнение в материале. Пластилин, глина. Создание выразительной, эмоционально окрашенной композиции. Выявление и закрепление полученных знаний, умений и навыков. Материал исполнения – пластилин.

Самостоятельная работа: выбрать литературное произведение, выполнить эскизы вариантов композиции, приготовить и принести натурные наброски, зарисовки, фотографии животных и человека.

Ожидаемые результаты

Изучение и передача пропорций предметов, животных и человека, умение передать свои творческие замыслы в пластическом материале. Закрепление навыков в работе с пластическими материалами (пластилин, глина).

Третий год обучения

1. Двух фигурный этюд: «Дачники». Без предварительных набросков. Ведение работы от цельного куска. Развитие воображения. Более глубокое изучение пропорций фигуры человека. Внимание на пластику и выразительность силуэта, пластику движения рук и головы. Передача композиционного взаимодействия фигур. Восстановление навыков и умений, полученных в предыдущий год.

Самостоятельная работа: изучения пластического взаимодействия фигур в процессе общения. Наблюдение, фото, зарисовки.

2. Голова. Исполнение лепки головы в половину натурального размера. Для уточнения пропорций ставятся два гипсовых слепка головы Гудона (обрубковка

и экорше). Работа по этапам: от общего к частному. Максимально точная передача основных пропорций головы. Переход к работе над деталями лица и изучению их основных пропорций. Знакомство с понятием «пластическая анатомия». Наблюдение и изучение анатомии головы человека и строение частей лица. Приобретение предварительных навыков работы над портретом. Самостоятельная работа: рассмотреть и проанализировать основные пропорции головы, правильное положение головы относительно шеи. Возможны наброски и зарисовки.

3. «Портрет героя». Изменение классических черт лица и пропорций строения головы путём преувеличения отдельных черт (гипербола). Возможно нарушение симметрии лица. Передача эмоций (ухмылка, гримаса, испуг и т.д.). Внимание к деталям (причёска, шляпа, костюм и т.д.)

Самостоятельная работа: наблюдение в жизни особенностей и отличий различных лиц.

4. «Семейный портрет». Рельеф в раме (квадрат, прямоугольник). Использование натуральных зарисовок. Изображение различных размеров голов в раме (взрослые, дети). Создание ярких, эмоционально окрашенных, характерных персонажей. Воспитание доброго, нежного отношения к близким (эмоциональные взаимоотношения членов семьи). Использование различных фактур.

Самостоятельная работа: наблюдение за взаимоотношениями в семье, характерные особенности каждой личности.

5. «Семья». Рельеф. Исполнение работы, подобной предыдущей или повторяющей ее. Вспомнить и закрепить навыки работы с глиной.

Материал исполнения - глина.

Самостоятельная работа: найти рельефные работы в керамике. Проанализировать особенности работы в глине.

6. Каркас. Знакомство с понятием – каркас. Изготовление каркаса фигуры человека с использованием схем пропорций фигуры человека.

Самостоятельная работа: вспомнить пропорции фигуры человека. Изготовить схему фигуры с учетом возрастных особенностей предполагаемой работы (взрослый, ребенок)

7. Фигура человека на каркасе. Выполнение объемной фигуры человека на каркасе в пластилине. Последовательное ведение работы: подготовка каркаса в движении, набор основных масс, уточнение деталей (лицо, кисти рук, стопы ног, одежда).

Самостоятельная работа: подобрать и принести варианты фигуры в полный рост в одежде (фото, картинки, скульптуры).

8. Папье-маше на каркасе. Фигура человека в несложном движении. Изготовление фигурки с учетом особенностей набора масс и деталей одежды в технике папье - маше. Последовательное ведение работы.

Самостоятельная работа: подобрать и принести варианты работ, выполненных в технике папье – маше (фото, картинки, изделия).

9. Контрольная работа. Одно фигурная композиция на каркасе. Изготовление каркаса. Набор объема и деталей фигуры в технике папье-маше. Создание выразительной круглой скульптуры. Проработка деталей портрета, костюма. Последовательное ведение работы. Выявление всех знаний и навыков, полученных за весь пройденный курс.

Самостоятельная работа: придумать персонаж, сделать эскизы и зарисовки будущего образа.

Ожидаемые результаты

Изучение и передача пропорций предметов, животных и человека, умение передать свои творческие замыслы в пластическом материале. Закрепление навыков в работе с пластилином и глиной, а также с пластилином на каркасе.

Четвертый год обучения

1. Двух фигурный этюд «На огороде». Скульптура в объеме на несложном каркасе. Выявление в нём движения и пропорционального отношения фигур. Прокладка объёма, выявление весовых отношений движения, определение пропорций, характера изображаемого. Выражение настроения и пространственной взаимосвязи фигур. Уточнение ритмического и пространственного строя композиции и выразительности силуэта. Внимание на целостность композиции, не перегруженность её деталями. Работа по наблюдениям, по памяти.

Самостоятельная работа: изучения пластического взаимодействия фигур в процессе общения. Наблюдение, фото, зарисовки.

2. Работа с натуры «Автопортрет». Умение определить большие отношения объемов. Научиться работать над деталями. Лепка основных плоскостей, определяющих объем головы. Изготовление каркаса. Определение композиций головы (наклон, поворот). Основные пропорции головы. Построение головы. Работа над деталями. Обобщение форм. Самостоятельная работа: наблюдение в жизни особенностей и отличий различных лиц. Анализ пропорций и особенностей своего лица. Фото, зарисовки.

3. Создание фантазийного портрета «Голова Горгоны» (пластилин). Знакомство с особенностями лепки лица человека, закрепление умения вести

работу от общего к частному. Применение знаний формы и анатомии в деталях лица.

Самостоятельная работа: найти и принести варианты исполнения головы Горгоны в произведениях художников. Сделать зарисовки своего варианта.

4. «Мифы Древней Греции» рельеф (пластилин). Углубление знаний о видах рельефа. Соединение в одной работе элементов разных видов рельефа. Передача в рельефном изображении планов и пространства. Особенности лепки рельефа. Закрепление полученных навыков в лепке человеческого лица, если будет выбран конкретный герой мифа. Самостоятельная работа: прочитать мифы, выбрать героя или сюжет, сделать наброски и зарисовки будущей работы.

5. Контрольная работа. Антропоморфное «Мифическое существо». Скульптурная композиция на каркасе. Модифицирование фигуры человека в мифическое существо, гипертрофируя отдельные элементы фигуры. Выявление всех знаний и навыков, полученных за весь пройденный курс.

Самостоятельная работа: подобрать материал о фантастических существах в картинах других авторов. Создать варианты своего решения этой темы.

Ожидаемые результаты

Изучение и передача пропорций животных и человека, пропорций головы человека, эмоций, умение передать свои творческие замыслы в пластическом материале. Закрепление навыков в работе с пластилином и каркасом.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
2. Знание оборудования и различных пластических материалов.
3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
5. Умение работать с натуры и по памяти.
6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание всех выполненных учащимся работ. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся. Промежуточная аттестация проводится за счет аудиторного времени в конце учебного года или того полугодия, в котором реализуется учебный предмет.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Процесс познания скульптуры и процесс ее создания тесно взаимосвязаны. Параллельно с приобретением технических навыков и умений правильно вести работу над скульптурой учащиеся должны учиться образному мышлению, развивать пространственное воображение и способность целостного видения предмета. Но не стоит забывать, что без теории невозможен процесс совершенствования. И только осознание этого позволит студентам успешно овладеть искусством скульптуры, помогая учащемуся оформить его интуитивные поиски и довести их до воплощения в материальную форму.

Целостное восприятие предмета формируется на протяжении всего учебного процесса и совершенствуется по мере познания закономерностей процесса формообразования, приемов и методов художественной работы.

Используемые художественные приемы должны быть убедительными и служить воплощением творческого замысла. Знания теории скульптуры, овладение профессиональными приемами и методами ведения скульптурной работы, изучение классических образцов прошлого поможет учащимся постепенно повысить качество выполненной работы.

Лепку необходимо вести поэтапно в строгой методической последовательности. Привычка вести работу, придерживаясь строгой методики, позволяет избежать технических трудностей и сосредоточить все свое внимание на творческой стороне процесса. Ни в коем случае нельзя приступать к следующему этапу работы, не завершив предыдущего и не убедившись, что все сделано правильно. Не исправленная с самого начала ошибка впоследствии всплывет, только для ее исправления придется переделывать многое из сделанного после.

Если работа выполняется в строгой методической последовательности, то она имеет постоянно свежий и впечатляющий вид. Всякое топтание на одном месте и старание исправить предыдущие ошибки отражаются на форме скульптурной поверхности, придают ей вымученный вид. Любое сомнение в верности пропорционального соответствия частей и целого или в композиционном расположении частей относительно друг друга и целого и т.п. необходимо перепроверить и исправить сразу же, не жалея потраченных предыдущих усилий. Высокая требовательность к себе самое необходимое условие для достижения успеха в любой творческой работе.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, скульптурными станками, натюрмортным фондом;
- **наглядно - плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, скульптурные изображения листьев, фруктов, образцы скульптурных изображений животных, образцы рельефных изображений натюрмортов и гипсовых розеток, образцы скульптурных изображений частей лица, головы и фигуры человека;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, презентации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Античная скульптура из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина. Альбом. – М. – 1987
2. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. – М. – 1981
3. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб. - 1993.
4. Воронов Н.В. Советская монументальная скульптура 1960-80. – М. – 1984
5. Воронова О. Искусство скульптуры. - М. - 1981
6. Государственный Русский Музей. Скульптура XVIII нач. XX вв. Каталог. – Ленинград – 1988
7. Джейн Робертсон. Давай нарисуем кошек, собак и других животных. - Минск. - 1997.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М. – 1986.
9. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – М. – 1989
10. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Книга для учащихся в 3-х частях. Часть 3. Русское искусство. Советское искусство. - М. - 1989
11. Иоханнес Иттен. Искусство формы. - М. - 2009.
12. Керамическая скульптура и пластика. 5 – 7 классы: программа, планирование, материалы к занятиям. – Волгоград – 2011
13. Ковалдина Н. Как смотреть скульптуру? – М. – 2011
14. Одноралов П.В. Скульптура и скульптурные материалы. – М. – 1982
15. Полевой В.М. Малая история искусств. М. 1991.
16. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на её основах. - М.- 1985
17. Тиханова В.А. Птицы и звери Василия Ватагина. - М. - 1986.
18. Хаоким Чаварра. Ручная лепка. - М. - 2006.
19. Школа изобразительного искусства. 1 т. - М. - 1988
20. Школа изобразительного искусства. 2 т. - М. - 1988
21. Школа изобразительного искусства. 3 т. - М. - 1988
22. Энциклопедия. Искусство Древнего мира. - М. - 2002.
23. Яхонт О.В. Советская скульптура. – М. – 1972

Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета

В.02. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Срок реализации - 1 год

Возраст обучающихся – от 10 лет до 13 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Программа учебного предмета «Цветоведение» является вариативной частью программы. Цветоведение – это комплексная наука о цвете, изучающая природный феномен цвета. Цветоведение - основа изобразительного искусства, в системе художественного образования, оно является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебный предмет «Цветоведение» дополняет учебные предметы «Основы изобразительной грамоты», «Живопись» и «Станковая композиция», они изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. Учебный предмет «Цветоведение» — это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа включает целый ряд теоретических и практических заданий. Применяется метод построения цветовой шкалы, или цветовой таблицы. Один и тот же материал может служить для решения различных вопросов цветоведения и колористики. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, овладеть навыками его изображения.

Программа учебного предмета «Цветоведение» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Цветоведение» построено с учетом возрастных особенностей детей. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении цветоведению, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и решать колористические задачи. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений к более сложным.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет срок реализации учебного предмета «Цветоведение» составляет 1 год в первом классе.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Цветоведение» со сроком обучения 5 лет составляет 66 часов, аудиторных занятий - 33 часа, самостоятельная работа -33 часа. Недельная нагрузка 1 час.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- овладение знаниями свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- знание понятий и терминологии в области цветоведения;
- приобретение умений раскрывать образное и живописное решение в творческих работах посредством цвета;
- формирование навыков в использовании основных техник и материалов;
- формирование навыков владения цветом;
- установление межпредметных связей между цветоведением, композицией, живописью, историей мировой художественной культуры.

Обоснование структуры программы.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся, система оценок;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Учебные кабинеты оснащены мольбертами, столами, стульями, табуретами, магнитно-поворотными досками, наглядными пособиями по цветоведению. В школе есть натюрмортный фонд и методический фонд работ учащихся. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к школьному библиотечному фонду. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49	16	33
1	Цветоведение – что это. Знакомство с понятиями «Спектр», «Цветовой круг»	урок	3	1	2
2	Разбелы цветов. Упражнения – растяжки	урок	2	1	1
3	Композиция «Воздушный замок». Основные и составные цвета + разбелы	урок	4	1	3
4	Утепление цветов. Упражнения – растяжки	урок	2	1	1
5	Композиция «Сказочная ночь». Основные и составные цвета + утепления		4	1	3
6	Монохром (синий, красный или зеленый) + разбелы и утепления. «Пейзаж»	урок	4	1	3
7	Родственные цвета. Упражнения	урок	2	1	1
8	Теплые и холодные цвета. Упражнения	урок	2	1	1
9	Холодная гамма. «Морские глубины». Применение цветовых разбелов и утеплений	урок	5	1	4
10	Теплая гамма. «Замок солнца»	урок	6	2	4
11	Контрастная пара	урок	3	1	2
12	Композиция «Насекомое в траве». А-3. Применение контрастной пары цветов	урок	4	2	4
13	Контрольная работа	урок	6	2	4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа учебного предмета «Цветоведение» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Цветоведение» построено с учетом возрастных особенностей детей. Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении цветоведению, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и решать колористические задачи. Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений к более сложным.

1. Цветоведение – что это. Знакомство с понятиями «Спектр», «Цветовой круг» и с расположением цветов в цветовом круге. Знакомство с основными и

составными цветами. Три основных цвета. Составные цвета. Гуашь. А-4. Самостоятельная работа: найти в природе ассоциации с основными цветами (солнце, небо, цветы).

2. **Разбелы цветов.** Заполнение листа с максимальным количеством оттенков основных и составных цветов с белым. Упражнения - растяжки. Гуашь. А-4. Самостоятельная работа: найти и продемонстрировать классу картинки с большим количеством светлых оттенков (разбелов).

3. **Композиция «Воздушный замок».** Выполнение композиции с использованием основных и составных цветов с разбелами. Гуашь, А-3. Самостоятельная работа: подобрать или зарисовать различные замки, башенки, крепости.

4. **Утемнение цветов.** Заполнение листа с максимальным количеством оттенков из основных цветов с черным. Упражнения - растяжки. Гуашь. А-4. Самостоятельная работа: выполнить аналогичные упражнения, используя два других основных цвета и их уплотнения.

5. **Композиция «Сказочная ночь».** Выполнение композиции с использованием основных и составных цветов с черным. Гуашь. А-3. Самостоятельная работа: найти композиции, выполненных в темных тонах (в книгах, альбомах или в интернете).

6. **Монохром.** Выполнение композиции «Пейзаж» в одном цвете (синий, красный или зеленый) + разбелы и утемнения. Самостоятельная работа: подобрать и принести варианты различных пейзажей (городской, сельский, индустриальный).

7. **Родственные цвета.** Изучение понятия «Родственные цвета». Упражнения на использование различных цветовых вариантов. Самостоятельная работа: исполнить композицию на тему «Осенний город» с использованием родственных цветов (красный, оранжевый, желтый) различных тональностей.

8. **Теплые и холодные цвета.** Изучение понятия «теплые цвета», «холодные цвета». Выполнение упражнения по подбору холодных и теплых оттенков. Гуашь. А-4. Самостоятельная работа: выполнить упражнение «Лето» с использованием только теплых цветов и оттенков.

9. **Композиция «Морские глубины»** в холодной гамме. Закрепление полученных знаний о холодных цветах. Применение цветовых разбелов и уплотнений холодных цветов и их оттенков. Закрепление навыков работы в ограниченной цветовой гамме. Гуашь. А-3. Самостоятельная работа: подобрать картинки или нарисовать жителей подводного мира.

10. **Композиция «Замок солнца»** в теплой гамме. Закрепление полученных знаний о теплых цветах. Применение цветовых разбелов и уплотнений теплых цветов и их оттенков. Закрепление навыков работы в ограниченной цветовой

гамме. Гуашь. А-3. Самостоятельная работа: подобрать или зарисовать различные замки, башенки, крепости.

11. Контрастная пара. Знакомство с понятием «комплиментарные цвета». Упражнения на использование основных контрастных пар цветов. Гуашь. А-4. Самостоятельная работа: подобрать и принести картинки или фото в контрастных парах цветов (синий + оранжевый, красный + зеленый, желтый + фиолетовый).

12. Композиция «Насекомое в траве». Применение любой контрастной пары цветов. Закрепление навыков работы в ограниченной цветовой гамме. Гуашь. А-3. Самостоятельная работа: найти картинки или нарисовать различных насекомых.

13. Контрольная работа. Выполнение работы в цветовом ограничении. Теплое на холодном. Темное на светлом. Самостоятельная работа: принести картинки или фото существа, интересного по силуэту (черепашка, осьминог, птичка, рыбка).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Результатом освоения учебного предмета «Цветоведение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий», «Теплые цвета», «Холодные цвета», «Основные цвета», «Составные цвета»
- знание цветов спектра;
- умение передавать цвет предметов;
- умение правильно работать кистью (различной техникой);
- разводить и смешивать краски, добиваясь нужного цвета;
- умение передавать тональную разницу;
- умение передавать резкий и плавный переходы цвета и тона;
- умение строить цветовые гармонии;
- умение определять колорит.

Система оценок.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание всех выполненных учащимся работ. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся. Промежуточная аттестация проводится за счет аудиторного времени по итогу освоения учебного предмета.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-методические материалы необходимы обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Технические и электронные средства обучения, учебные пособия, видеофильмы. Справочные и дополнительные материалы: справочники, словари, глоссарий (список терминов и их определение), альбомы и т.п.;

Фонд работ учащихся, фонд методических разработок педагогов, наглядные методические пособия.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.- 1985 г.
2. Маракулина Л.В. Искусство цвета (цветоведение). – Мурманск - 2004
3. Милова Н. П., Зайцева Т.А. Основы цветоведения. Учебное пособие. - 2016
4. Саунина В.М. Цветоведение. Основы изобразительной грамоты. - 2020
5. Школа изобразительного искусства. 1 т. - М. - 1988
6. Школа изобразительного искусства. 2 т. - М. - 1988
7. Школа изобразительного искусства. 3 т. - М. – 1988

Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Рабочая программа учебного предмета
В. 03. «Прикладная композиция»

Срок реализации – 2 года

Возраст обучающихся – от 13 лет до 17 лет

Составитель – преподаватель высшей категории Никулина О.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Прикладная композиция» является вариативной частью дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Программа учебного предмета разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований.

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры.

Программа включает в себя знакомство с темой «Батик», содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях учащиеся на протяжении всего курса обучения знакомятся с терминологией и особенностями техники, осваивают технологию и последовательность выполнения работы, закрепляют навыки организации композиционной плоскости, соотносясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: теоретические беседы об особенностях и возможностях материалов и инструментов новой техники, просмотр тематических фильмов, выполнение практических упражнений и творческих работ.

Срок реализации учебного предмета

Программа учебного предмета «Прикладная композиция» рассчитана на два года (1полугодие 4 класса и 1полугодие 5 класса). Продолжительность учебных занятий составляет 16 часов в учебном году.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладная композиция» составляет 48 часов, из них 32 часа – аудиторные занятия и 16 часов – самостоятельная работа

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;
- формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

обучающие:

- научить практическим навыкам создания объектов в технике «батик»
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу.

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
- исследовательские (исследование свойств красок, а также возможностей других материалов).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
Первый год обучения. 4 класс					
1	Вводное занятие. Знакомство с техникой «Батик».	урок	3	2	1
2	Узелковый батик. Знакомство с терминами и технологией. Пробное упражнение.	урок	3	2	1
3	Холодный батик. Знакомство с терминами и технологией. Пробное упражнение.	урок	3	2	1
4	Творческое задание. Холодный батик.	урок	12	8	4
5	Горячий батик. Знакомство с терминами и технологией.	урок	3	2	1
			24	8	16
Второй год обучения. 5 класс					
1	Виды росписи в технике «Батик».	урок	1.5	1	0.5
2	Узелковый батик. Выполнение росписи на изделии.	урок	4.5	3	1.5
3	Горячий батик. Эскиз росписи.	урок	3	2	1
4	Творческое задание. Смешанная техника. Исполнение в материале.	урок	15	10	5
			24	8	16

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Для знакомства с прикладной композицией была выбрана тема **роспись по ткани «батик»**, ее виды, особенности, возможности, технология исполнения каждого из предложенных вариантов. Учащиеся знакомятся со свободной росписью, узелковым, холодным и горячим батиком. Выполняют упражнения - знакомства с техникой. Исполняют роспись конкретного изделия (салфетка, футболка, платок), что дополнительно мотивирует к изучению данной программы. За время изучения техники росписи по ткани закрепляются понятия силуэта, ритма, равновесия, сюжетного центра композиции, тональная и цвето-тональная пластика композиции, цветовая гармония, трансформация и стилизация изображения. В конце первого года обучения ребята выполняют отчетную творческую работу в технике холодного батика. В конце второго года отчетная творческая работа выполняется в смешанной технике, используя преимущества каждого вида, в зависимости от задумки автора.

Первый год обучения. 4 класс

1 Тема: Вводное занятие. «Батик».

Виды «Батика». Знакомство с терминами и примерами работ в технике «Батик» (свободная роспись, узелковый батик, холодный батик, горячий батик). Материалы и рабочие инструменты, их свойства и правила использования. Подготовки рамки для работы. Выполнение пробных упражнений в материале (ткань х\б, краски по текстилю, небольшие рамки или пяльца).

Самостоятельная работа: поиск в интернете примеров работ в технике «Батик».

2 Тема: Узелковый батик.

Знакомство с терминами и технологией узелкового батика. Выполнение упражнения в материале (салфетка).

Использование красок по ткани, ткань х\б 40х40

Самостоятельная работа: поиск в интернете примеров работ в технике узелкового батика, просмотр мастер-классов.

3 Тема: Холодный батик.

Знакомство с технологией холодного батика, с основными приемами выполнения работы, вариантами получения фактур. Выполнение пробного упражнения в материале. «Цветочная композиция».

Материалы для работы: краски по ткани, резерв, соль, мочеви́на, ткань х\б, рамка 20х20, 20х30.

Самостоятельная работа: поиск в интернете примеров работ в технике холодного батика. Просмотр мастер-классов.

4 Тема: Творческое задание.

Выполнение отчетной творческой работы «Край северный». Подготовка эскиза. Подготовка картона. Перенос изображения на ткань. Исполнение работы в технике **холодный батик**, закрепление рисунка.

Использование красок по ткани, резерв, ткань х\б, рамка 40х40, соль, мочеви́на.

Самостоятельная работа: выполнение предварительного эскиза к творческой работе.

5 Тема: Горячий батик.

Знакомство с терминами и технологией горячего батика. Особенности и отличия. Порядок выполнения работы. Выполнение пробного упражнения в материале. Использование не более 2-3 покрытий.

Материалы и инструменты: краски по ткани, горячий парафин, ткань х\б, рамка 20х20 или пяльца, фен.

Самостоятельная работа: подготовка стилизованного изображения на 2-3 тона (лягушка, бабочка, цветок, рыбка).

Второй год обучения. 5 класс

1. Тема. «Батик».

Виды «Батика». Продолжение знакомства с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правилами использования.

Материалы: краски по ткани, горячий парафин, ткань х\б, рамка 20х20 или пяльца, фен, соль, мочеви́на.

Самостоятельная работа: найти информацию о работах в технике «батик».

2. Тема: Узелковый батик.

Продолжить знакомство с терминами и технологией узелкового батика.

Продолжить знакомство с основными приемами выполнения и способы сочетания разных приемов в одной работе. Выполнение упражнения в материале. Роспись платка, футболки, шарфика. Доработка получившегося узора с помощью резерва.

Использование красок по ткани, ткань х\б 40х40 специального резерва для холодного батика.

Самостоятельная работа: выполнение узелкового батика (салфетка).

Использование сочетания различных приемов доработки композиционной плоскости.

3. Тема: Горячий батик.

Продолжить знакомство с технологией горячего батика. Использование разных приемов в одной работе. Выполнение упражнения в материале.

Материалы и инструменты: краски по ткани, горячий парафин, ткань х\б, рамка 20х20 или пяльца, фен.

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение аналогичной росписи дома.

4. Тема: Творческое задание. Закрепление пройденного материала.

Выполнение отчетной работы в технике батик. Подготовка эскиза.

Подготовка картона. Перенос изображения на ткань. Исполнение работы в технике «Батик» сочетая различные приемы и техники.

Использование красок по ткани, ткань х\б, формата А3, А2.

Самостоятельная работа: подготовка предварительного эскиза творческой работы с учетом различных возможностей различных видов росписи.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Прикладное композиция».

- Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства.
- Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
- Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
- Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
- Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
- Умение работать с различными материалами.
- Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
- Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотров контрольных работ учащихся в 1 полугодии за счет аудиторного времени.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей школьного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
3. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия.
4. Энциклопедия, АСТ-Пресс Книга, 2009
5. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005
6. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994