

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №3»

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

(3-х летний срок обучения)

Троицк 2023

«Одобрено» Методическим советом МБУДО «ДМШ №3»
протокол № 1 от 30.08.2023 г.

«Утверждаю»

Директор МБУДО «ДМШ №3»

В.А. Скрыбин

(подпись)

протокол педагогического совета школы № 1 от 31.08.2023 г.

Разработчик: Зайниева К.С., зав отделением изобразительного искусства,
преподаватель МБУДО «ДМШ №3»

Рецензент: Мальцева Е. Б. заместитель директора по учебной работе,
МБУДО «ДМШ №3»

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
II. Учебно–тематический план.....	11
III. Содержание учебного предмета.....	14
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	42
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	42
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	43
VII. Список литературы.....	43

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» относится к разделу историко-теоретической подготовки дополнительной общеразвивающей программы и направлен на формирование всесторонне гармоничной личности обучающихся. Занятия по истории ИЗО способствуют выработке у детей самостоятельной эстетической оценки явлений действительности и искусства, развитию их духовных интересов и убеждений. Воспитание культуры чувств на уроках истории ИЗО помогает обучающимся учиться воспринимать и преобразжать действительность «по законам красоты».

Программа состоит из тематических разделов по истории искусства ранних и поздних эпох, разных народов, отражающих духовный опыт человечества. Изучение истории искусства построено на знакомстве не только с произведениями искусства, но и с биографиями художников, их особенностями мастерства в разрезе той эпохи, в которой они проживали. Так как в основе изучения истории изобразительного искусства лежит восприятие художественного образа, то основной учебной задачей является развитие художественного восприятия у обучающихся. Её решение осуществляется преподавателем через расширение общей гуманитарной и художественной эрудиции учеников посредством наработки у них навыков анализа произведения искусства. При этом представления о развитии искусства рассматриваются в тесной связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методика занятия направлена на решение основных задач: целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся, их познавательной и эмоциональной активности. Большое внимание уделяется самостоятельным суждениям обучающихся об увиденных произведениях. С этой целью им выдаются задания на атрибуцию, классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Теоретические знания, обучающиеся 3-го класса, закрепляют в тетради. В них отражается самостоятельная работа учеников (1,2 ,3 классов), как в

рамках курса, так и вне него. Тетради подлежат систематической проверке преподавателем.

При проведении занятий истории изобразительного искусства используются технические средства обучения. Это позволяет сравнить несколько произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.

Цель учебного предмета:

- формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой культуры духовной;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику произведений изобразительного искусства и природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с искусством и природой, выражать свое отношение художественными средствами;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, способностей и склонностей к изучению истории искусства, эмоционального восприятия и образного мышления, на подготовку личности к постижению большого мира искусства.

Новизна

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в обучении через непреходящие ценности мировой культуры, влияющих на развитие творческого потенциала детей. Актуальность программы определяется возможностью продолжения художественного образования в детской школе искусств.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что позволяет воспитывать грамотного зрителя, ценителя культурного наследия страны и зарубежной художественной культуры.

Использование различных средств обучения, помимо самой программы, позволяет реализовать дидактические функции процесса обучения через удобную для восприятия форму. Это включает разнообразную литературу по специальности и другие учебные пособия на печатной основе, образно-знаковые средства наглядности (картины, рисунки, фото, видеоматериалы), технические средства обучения (интерактивная доска, видеомаягнитофон, компьютер и т.д).

Выбор и сочетание методов и средств обучения осуществляется соответствии содержанию данной темы.

Цели дополнительной общеразвивающей программы

1. Дидактическая цель:

1.1.Формирование мотивационной и эмоционально-ценностной сферы обучающихся с обеспечением устойчивого интереса к изобразительной деятельности и эмоционального комфорта обучения.

1.2.Достижение достаточного уровня усвоения специальных знаний, практических умений и навыков в деле познания истории изобразительного искусства.

2. Воспитательная цель:

2.1.Расширение базовой культуры личности через формирование определенных социально значимых качеств, развитых взглядов и убеждений.

2.2.Усвоение общественного опыта эмоционально-ценностных отношений и отношений личности через социальное взаимодействие участников образовательного процесса.

2.3.Профилактика асоциального поведения.

3. Развивающая цель:

3.1 Формирование и развитие самопознания личности через организацию образовательной деятельности нового качества, активизирующей способности ребенка.

3.2. Оказание помощи в самоопределении, самореализации и самоутверждении, выработке индивидуального стиля деятельности ребенка и потребности в здоровом образе жизни.

3.3. Раскрытие творческих способностей учащихся посредством преимущественного развития наглядно-образного мышления, художественного воображения, наблюдательности и памяти.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы

Обучающие задачи. С целью формирования у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности и обеспечения эмоционального комфорта обучения:

1.Сформировать содержательные мотивы учения, направленные на качественную перестройку ценностно-смысловой сферы личности.

2.Применять, наряду с общедидактическими принципами, принципы проблемного обучения и создания позитивно эмоциональной творческой атмосферы.

3.Реализовать данные принципы дидактики через применение метода развития творческих способностей и личностных качеств учащихся посредством методов эмоционального стимулирования и развития познавательного интереса – использование игровых форм учебной деятельности; развитие чувства комического; стимулирование занимательным содержанием; создание ситуаций удивления и успеха и др.

Воспитательные задачи. В целях расширения базовой культуры личности:

1.Воспитывать гармонично развитую личность с формированием глубоких идейных убеждений на крепких мировоззренческих позициях и социально значимых качеств – гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.

2.Прививать основы нравственной культуры и общепринятые нормы человеческой морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др.).

3.Формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства. В целях успешного усвоения общественного опыта эмоционально-ценностных отношений и отношений личности:

- оказывать помощь личности ребенка в формировании позитивного отношения к окружающему миру и к самому себе, способности к адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляции своего поведения и деятельности;
- способствовать воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное изменение и совершенствование окружающей действительности;
- оказывать корректирующее воздействие на проявления одной из ведущих деятельностей ребенка переходного возраста – общение.

Развивающие задачи. В целях развития самосознания личности необходимо:

1.Способствовать динамичному развитию самопознания личности и формированию устойчивых подструктур самосознания, направленных на активное включение ребенка в систему общественных отношений.

2.Оказывать квалифицированную помощь в постоянном укреплении особой формы детского самосознания – чувства взрослости и постепенном изменении отношения к подросткам как к все более взрослым людям.

В целях раскрытия творческих способностей учащихся:

1.Активизировать аналитико-синтетическую деятельность мозга ребенка путем приоритетного развития организованного восприятия и на его основе - эстетической наблюдательности.

2. Развивать творческое воображение ребенка как процесс преобразующего отражения действительности на материалах прошлых восприятий.

3. Инициировать продуктивное развитие всех видов памяти ребенка, в особенности наглядно-образной, эмоциональной и смысловой памяти, путем формирования соответствующих представлений.

Возрастные ограничения и сроки реализации программы

Срок освоения программы для детей, поступающих в первый класс образовательного учреждения в возрасте от 6,5 до 9 лет, составляет 3 года.

Формы и организационные методы занятий

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. Программой предусмотрены следующие формы проведения занятий: беседа; вернисаж; обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; мастер-класс; наблюдение; практическое занятие; размышление; творческая мастерская; совместный просмотр; экскурсия и др.

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения:

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);
- наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение);
- практические (практические занятия).

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

- объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);
- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);
- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);
- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты

Образовательные результаты:

1. Сформирован устойчивый интерес обучающихся к занятиям историей изобразительного искусства, характеризующийся положительным эмоциональным подъемом и соответствующим качеством обучения.

Воспитательные результаты:

1. Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для дальнейшего динамичного формирования определенных социально-значимых качеств ребенка - гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.
2. Привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм человеческой морали с формированием основ эстетической культуры.
3. Активизировано позитивное взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях.
4. Нивелированы случаи асоциального поведения учащихся.

Развивающие результаты:

1. Дан толчок к формированию некоторых устойчивых подструктур самосознания и развитию самопознания личности путем организации образовательной деятельности нового качества, активизирующей когнитивные способности ребенка.
2. Оказана определенная помощь обучающимся в самоопределении, самореализации и самоутверждении личности, выработке навыков самостоятельной работы в процессе обучения истории искусств.
3. Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их изобразительной деятельности.

Способы определения результативности

В целях диагностики уровня овладения обучающимися содержанием программы используются следующие методы отслеживания результативности:

1. Педагогическое наблюдение.
2. Педагогический анализ – результатов тестирования, уровня освоения учебного материала, решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятии и т.п.

3. Педагогический мониторинг – контрольные задания и тесты; диагностика личностного роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение журнала учета, введение 5-бальной оценочной системы.

4. Промежуточная и итоговая аттестация.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 3-х летний срок обучения. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год, в первом классе 34 недели.

При реализации дополнительной общеобразовательной программы «История ИЗО» максимальная учебная нагрузка составляет 208 часов, из них 104 часа отведено на аудиторные занятия (в 1 классе - 34 часа; во 2 классе 35 часов; в 3 классе - 35 часов в год), на внеаудиторные (самостоятельную работу) – 104 часа. Учебные занятия проводятся по 40 минут в неделю во всех классах, на самостоятельную работу предусмотрено также 40 минут в неделю в 1, 2, 3 классах.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Год обучения	1 класс	2 класс	3 класс	Итого часов
Вид нагрузки (в часах)				
Аудиторная	34	35	35	104
Внеаудиторная (самостоятельная)	34	35	35	104
Максимальная учебная нагрузка	68	70	70	208

Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета.

Раздел **«Учебно-тематический план»** предлагает последовательное изучение тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

Раздел **«Содержание учебного предмета»** включает в себя важнейшие направления работы по предмету: годовые требования к уровню подготовки учащихся, перечень сформированных знаний, умений и навыков к каждому году обучения.

Требования к уровню подготовки учащихся разработаны на основе Приложения к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

В разделе **«Формы и методы контроля, система оценки»** сформулированы требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля.

В разделе **«Методическое обеспечение учебного процесса»** даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса.

Список литературы состоит из перечня методической и учебной литературы.

Методы обучения

Для эстетического воспитания обучающихся, развития у них навыков восприятия мира искусства и творческой работы в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания);
- исследовательские (участие в школьных научно-практических конференциях).

Представленный в настоящей программе тематический ряд заданий дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору дополнительного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой темой истории ИЗО.
2. Освоение знаний, полученных на уроке.
3. Выполнение учебного задания.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается методическими указаниями.

Посещение учреждений культуры учащимся (краеведческого музея, выставок, экспозиций) не менее одного раза в месяц. Участие в научно-исследовательских мероприятиях не менее одного раза в год.

Материально-технические условия

Для реализации учебной программы «история ИЗО» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам школы;
- доступ в интернет во время самостоятельной работы для сбора дополнительного материала по изучению истории изобразительного искусства, а также альбомы по искусству;
- удобная учебная аудитория для групповых занятий, оснащенная наглядными пособиями и магнитной доской для водных маркеров.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, иллюстративным фондом (электронные и печатные копии произведений изобразительного искусства;

наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски);

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи, интернет.

II. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может изменить порядок изучения тем, исходя из особенностей каждой учебной группы и собственного опыта.

Учебно-тематический план

1 год обучения

Наименование разделов и тем	Кол-во часов
Раздел 1. Искусство Древнего мира	
1.1. Введение. Первобытное искусство.	2
1.2.Бесписьменные народы: искусство мифа	2
1.3.Древний Египет.	
1.3.1.Древнее и среднее царство.	2
1.3.2.Новое царство.	2
1.3.3Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта.	2
1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия.	2
1.5. Искусство Древней Индии.	1
1.6. Искусство Древнего Китая.	1
1.7. Скифское искусство.	1
1.8. Искусство народов древней Америки.	1
1.9. Античность	
1.9.1. Искусство Эгейского мира	1
1.9.2. Древнегреческий храм	1
1.9.3. Ансамбль Афинского акрополя	2
1.9.4. Древнегреческая скульптура	2
1.9.5. Вазопись и греческий орнамент	2
1.9.6. Эллинизм	2

1.10. Искусство Древнего Рима	
1.10.1. Искусство этрусков	2
1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Шедевры	2
1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф	2
1.10.4. Римская живопись	1
Итого:	34

2 год обучения

Наименование разделов и тем	Кол-во часов
Раздел 2. Средневековое искусство	
2.1 Искусство Византии	
2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	2
2.1.2. Византийская иконопись	2
2.1.3. Византийский орнамент	2
2.2. Средневековое искусство Западной Европы	2
2.2.1. Введение. Искусство варваров	2
2.2.2. Романский стиль	2
2.2.3. Готический стиль	2
2.2.4. Искусство средневекового орнамента	2
2.3. Искусство средневекового Востока	2
Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.	
3.1. Искусство Киевской Руси	2
3.2. Искусство Новгорода	1
3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа	1
3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев	1
Раздел 4. Возрождение	
4.1. Архитектура и скульптура Флоренции	1
4.2. Флорентийская живопись	2
4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	1
4.4. Рафаэль	1
4.5. Микеланджело	1
4.6. Венецианская живопись. Тициан	1
4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто	1
4.8. Возрождение в Нидерландах	1
4.9. Босх и Питер Брейгель Старший	1
4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	1
4.11. Орнамент эпохи Возрождения	1
Итого:	35 часов

3 год обучения

Наименование разделов и тем	Кол-во часов
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.	
5.1. Ансамбль Московского Кремля	2
5.2. Своеобразие русской архитектуры	2
5.3. Иконостас	1
5.4. Школа Дионисия и Симон Ушаков	1
5.5. Декоративно-прикладное искусство	2
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.	
6.1. Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини	2
6.2. Творчество Караваджо	2
6.3. Испанские гении. Диего Веласкес	2
6.4. Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм	2
6.5. Никола Пуссен и Клод Лоррен	2
6.6. «Малые» голландцы	2
6.7. Рембрандт	2
6.8. Рубенс	2
6.9. Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо	2
6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	1
6.11. Английская школа живописи XVIII века	1
6.12. Орнамент барокко и классицизма	2
Раздел 7. Русское искусство XVIII века	
7.1. Русское искусство первой половины XVIII века Беседа	1
7.2. Архитектура и скульптура русского классицизма	1
7.3. Русский живопись XVIII века	1
7.4. Русское декоративно- прикладное искусство XVIII века	1
Итого:	35 часов

III. Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета соответствует целям и задачам федеральных государственных требований:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Содержание разделов и тем

1 год обучения

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. Введение. Первобытное искусство.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

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

1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

На примере произведений художников-аборигенов Западной и Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или традиционного, искусства – это не столько изображение, сколько воображение. Художник – хранитель тайного знания. Тема смерти, культа предков – главная в первобытном искусстве. Священные (культовые) предметы – чуринги. Объектом изображения является не то, что художник видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня. Синкретический характер творчества.

Самостоятельная работа: Рассмотреть видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

1.3. Древний Египет

1.3.1. Древнее и Среднее царства

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о

содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

1.3.2. Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об Аллее сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона.

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

1.3.3. Египетский орнамент.

Сформировать представление о египетском орнаменте.

Рассмотреть образцы произведений декоративно-прикладного творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия.

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.

А) Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Б) Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

В) Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Г) Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая мельница». Худ.рук. Л. Лазарева, мастерская анимации.

1.5. Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии. Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету мультфильм «Рамаяна».

1.6. Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые

сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли.

1.7. Скифское искусство

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

1.8. Искусство народов Древней Америки

Сформировать представления об особом мире древности – искусстве народов Древней Америки.

Рассказать о версии заселения Америки людьми из Сибири. Познакомить со ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид. Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя: украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными иероглифическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.

Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства майя.

1.9. Античность

1.9.1. Искусство Эгейского мира

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.

Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.

1.9.2. Древнегреческий храм

Сформировать представление о греческом ордере.

Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности.

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

1.9.3. Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию

греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

1.9.4. Ансамбль Афинского акрополя

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

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

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи.

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей.

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

1.9.6. Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Каменя Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камен (по выбору).

1.10. Искусство Древнего Рима

1.10.1. Искусство этрусков

Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова. Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры. Черты этруской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре –

принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника. Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

1.10.2. Архитектура Древнего Рима.

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян – покровители отдельных видов человеческой деятельности. Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водонепроницаемый бетон.

Самостоятельная работа: Посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф.

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие образа человека-гражданина в искусстве, сознающего свое значение, как самоценной личности. Указать, что истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции изготовления

посмертных масок в связи с развитым культом предков. Раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сербиянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: Посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.10.4. Римская живопись

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитектурно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет (по выбору).

2 год обучения.

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

2.1. Искусство Византии

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство.

2.1.1. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе.

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

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

2.1.2. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

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

2.1.3. Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальмету, полупальмету, выходящий стебель); древовидные композиции. Обратит внимание на наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

2.2. Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что

существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

2.2.1. Введение. Искусство варваров

Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; показать соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних языческих представлений, страха перед силами природы и христианского учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

2.2.2. Романский стиль

Сформировать представление об искусстве средневековья как едином нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

2.2.3. Готический стиль

Сформировать представления о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

2.2.4. Искусство средневекового орнамента

Сформировать представление о декоре храма как гигантском орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма: обильность изображений демонстрировала верующим сложность мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций кельтского орнамента (плетенки) с искусством Византии и арабо- мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие, словно языки пламени орнаментальные ритмы, которые отражают внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет символически воспринимался как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт – один из самых красивых в мире.

Самостоятельная работа: копия фрагмента средневекового орнамента

2.3. Искусство Средневекового Востока

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения молитвы и приобщения к религиозному знанию; особенностью мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.

3.1. Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. 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».

3.2. Искусство Новгорода

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с бронзовыми сетунскими вратами и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный», «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с суздальцами».

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор».

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитриевским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фриз); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, сделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

3.4. Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

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

РАЗДЕЛ 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ

4.1. Архитектура и скульптура Флоренции

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию купола собора Санта Мария дельФьоре архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рассказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной конфигурации. Браманте,

Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Алтарь в Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ человека Возрождения

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения Донателло.

4.2. Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, а одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со сатиром». Фреска капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.3. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижения впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо.

4.4. Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Андже́ло Дони» и «Портрет Магдалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцыделла Сеньятура «Афинская школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.5. Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»). Рассказать о трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть идейное содержание произведения.

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.6. Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джорджоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.7. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». «Брак в Кане». Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения; провести словарную работу.

4.8. Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений.

Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.9. Босх и Питер Брейгель Старший.

Сформировать представление о творчестве самообытных художников, которые по-разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.10. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер.

Сформировать представление об особенностях Возрождения в Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в нем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в двух направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: Перечислить основные произведения.

4.11. Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта,

дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветное решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору).

3 год обучения

РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.

5.1. Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.

Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

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

5.2. Своеобразие русской архитектуры

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

- 1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).
- 2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.
- 3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

5.3. Иконостас

Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского иконостаса. Познакомить с композицией «классического» высокого иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.

Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма, расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов; обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное оформление иконостаса, на мотивы орнамента; сделать набросок понравившегося орнаментального мотива (по памяти).

5.4. Выдающиеся иконописцы. Дионисий и Симон Ушаков

Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях, педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

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

5.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представления об Оружейной палате Московского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная фантастика – пронизывали все виды художественного творчества.

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко.

Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини.

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко», на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля.

А). На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления

пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный элемент – волута, овал; раскрепованный антаблемент – как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Б). На примере лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность.

А). «Юный Аполлон и Дафна, превращающая в лавр» (1615) – пример работы семнадцатилетнего художника. Фонтан четырех рек в Риме (1648 – 1651). Раскрыть грандиозность заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского престола.

Б). Площадь св. Петра в Риме – «подобно распростертым объятиям» захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора.

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает волнообразным движением колонн.

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 – 1666) и скульптурная группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал.

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

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

6.2. Творчество Караваджо

Сформировать представление о том, что революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности,

является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные каноны, сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы документальной убедительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова.

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали картин. Картина «Корзина с фруктами» - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с картины Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

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

6.3. Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.

Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа Оргаса» (1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, выявить народную основу творчества Х. Риберы «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Мора» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

6.4. Искусство Фландрии XVII века

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П. Рубенса, о творчестве А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия.

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

6.5. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Охарактеризовать творчество Яна Вермера Делфтского, Питера де Хоха, Я. и С. Рейсдала, Терборха, Я. Стена и др.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

6.6. Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

6.7. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с

античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.*

6.8. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: она простая, логичная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. «Пейзажная трехцветка» в картинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописи Пуссена. Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа.

Негативное воздействие норм и правил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентация при выборе пропорций и объемов фигуры лишь на скульптуры античных мастеров; образование должно было проходить лишь в стенах академии.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры»

6.9. Искусство Франции XVIII века. Стиль рококо

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей психологической сложности чувств в произведениях А. Ватто. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Буше.

Самостоятельная работа: подготовка кратких сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

6.10. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Сформировать представление о французском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма.

Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – мастера рисунка и тонкого колориста. Связь с рококо в заостренно- пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1770-е). Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769).

Рассказать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемся поисками героических образов, обращением к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера (1781).

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить краткое сообщение о создании «Медного всадника».

6.11. Английская школа живописи XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века. Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

6.12. Орнамент барокко и классицизма

Сформировать представление об орнаменте двух противоположных систем – барокко и классицизма как наследников эпохи Возрождения, поделивших между собой все его приобретения: барокко унаследовало приобретение души, эмоциональные выводы Возрождения, а классицизм – рассудочную сторону великой эпохи.

Рассказать о том, что стиль орнаментов барокко отвечал своему времени и отражал величие монаршей и аристократической власти. Античный стиль – родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. На

смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Выпукло-вогнутая поверхность стен и деталей интерьера. Орнаментация ткани. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками – основные рисунки тканей этого времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

7.1. Русская искусство первой половины XVIII века

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств.

Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города – регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально- кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства.

Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в середине XVIII века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри.

Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников. Просмотр фрагмента фильма «Российское искусство XVIII века».

Самостоятельная работа: Перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века.

7.2. Архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Создание Академии художеств (1756).

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске.

Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; посмотреть документальный фильм «Первый российский скульптор. Федот Шубин» в Интернете по каналу YouTube, записать в тетради название основных работ, раскрыть роль мастера в искусстве России.

7.3. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровикова. Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко.

Самостоятельная работа: повторить пройденный материал, дать характеристику стилей.

7.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века

Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве России XVIII века.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету «история ИЗО» разработаны в соответствии ФГТ. Результатом освоения предмета «история ИЗО» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Знание различных видов изобразительного искусства.
- Знание основных жанров изобразительного искусства.
- Знание терминологии изобразительного искусства.
- Знание основных понятий и терминологии в области изобразительного искусства (композиция, рисунок).
- Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
- Умение выражать различные чувства, мысли, эмоции по впечатлениям от произведений изобразительного искусства.
- Умение правильно формулировать результаты полученных знаний по истории изобразительного искусства.

V. 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 знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств **текущего контроля** успеваемости обучающихся программой предусмотрено введение двухкомпонентной оценки: за теоретические знания и практические задания 1 и 2 классе. **Промежуточная аттестация** проходит в конце 1 и 2 класса в форме контрольного задания и теста.

Итоговая аттестация проходит в конце 3 класса в форме контрольной работы и теста. Предусмотрено введение трехкомпонентной оценки в 3 классе, где добавляется оценка за ведение тетради. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Критерии оценки

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: теоретические знания, выполнение практических заданий, умение выражать эстетическую оценку произведений изобразительного искусства.

«Теоретические знания». На первом этапе оцениваются основные понятия по определенной теме.

5 (отлично) - учащийся демонстрирует объемное и последовательное понимание темы.

4 (хорошо) – раскрытие темы с помощью преподавателя;

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (пересказ с готового ответа).

«Выполнение практических заданий».

5 («отлично») - все параметры темы соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает тему, допускает искажения понятий.

«Умение выражать эстетическую оценку произведений изобразительного искусства» предполагает эмоции, чувства, самостоятельные суждения, выражаемые в ходе ответа на заданную тему.

5 («отлично») — учащийся способен выражать полученные знания, эмоционально демонстрируя собственное видение заданной темы.

4 («хорошо») - ответом учащегося руководит преподаватель наводящими вопросами;

3 («удовлетворительно») – ответом учащегося руководит преподаватель, используя наглядный материал.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Основное время на занятиях объяснению теоретического материала. Создание благоприятной атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в получении знаний. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиаеки школьной библиотеки). Привлекать к участию в школьных научно-исследовательских конференциях. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% времени от внеаудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

VII. Список литературы

Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа: Книга для учителя / А. Д. Алехин. - М.: Просвещение, 1984. - 160 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3-е изд. / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. / Н.А. Горяева. - М.: Просвещение, 1991. – 159 с.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
5. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. / Т.С. Казакова. - М.: Педагогика, 1983. – 109с.
6. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. / Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998. – 140 с.
7. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. / Л.В. Компанцев. – М.: Просвещение, 1985. – 96 с.
8. Курчевский В.В. А что там, за окном? / В.В. Курчевский. - М.: Педагогика, 1985. – 144 с.
9. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. / А.А. Люблинская. – М.: Просвещение, 1977. – 224 с.
10. Полунина В.Н. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. / В.Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2008. – 365 с.
12. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. / Н.П. Бесчастнов. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с.
13. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. / Н.П. Бесчастнов. – М.: Просвещение, 2010. – 367 с.
14. Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. / В.Е. Берстенева., Н.В. Догаева. – М.: Белый город, 2010. – 112 с.
15. Богуславская И.В. Русская глиняная игрушка. / И.В. Богуславская. – Л.: Искусство, 1975. – 148 с.
16. Божьева Н.А. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. / Н.А. Божьева. – Северный паломник, 2008. – 264 с.
17. Вернер Шульце. Украшения из бумаги. / Шульц Вернер. – Арт-Родник, 2007. – 62 с.
18. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. / Л.В. Ефимова, Р.М. Белогорская. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 272 с.

19. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. / Л.Я. Супрун. – М.: Культура и традиции, 2006. – 147 с.
20. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. / Л.В. Шевчук. - М.: Просвещение, 1985. – 152 с.
21. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. – 8 в. н. э. / В.М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 463 с.
22. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. / В.И. Колякина. – М.: Владос, 2002. – 176 с.
23. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. / Г.М. Логвиненко. - М.: Владос, 2004. – 161 с.
24. Мелик – Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. / А.А. Мелик – Пашаев, З.Н. Новлянская. – М.: Искусство в школе, 1995. – 144 с.
25. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Просвещение, 1980. – 240 с.
26. Евстратова Е.Н. Скульптура. История искусства для детей. / Е.Н. Евстратова. – М.: Росмэн, 2002. – 128 с.
27. Левина М. 365 веселых уроков труда. / М. Левина. – М.: Рольф, 2000. – 256 с.
28. Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные поделки для веселого творчества. / Н.В. Волкова. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.

Учебная литература

1. Андрияка С. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. / С. Андрияка. – М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009. – 143 с.
2. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа./ М.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008. – 301 с.
3. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 класса. Под ред. Б.М. Неменского. / – М.: Просвещение, 1998. – 144 с.
4. Искусство и ты. Учебник для 1 кл. Под ред. Б.М. Неменского. / – М.: Просвещение, 1998. - 144 с.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.
6. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. / А.А. Фатеева. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 98 с.
7. Шалаева Г.П. Учимся рисовать. / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ Слово, 2010. – 224 с.
8. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. / Ю.Г. Дорожин – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 24 с.
9. Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. / Ю.Г. Дорожин. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 16 с.
10. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. / Ю.А. Межуева. – М.: Мозаика Синтез, 2003. – 16 с.

11. Межуева Г.Я. Энциклопедия ремёсел. / Г.Я. Межуева. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 608 с.
12. Юрина Н.Г. Я познаю мир. Игрушки. Детская энциклопедия. / Н.Г. Юрина. – М.: АСТ, 1998. – 49 с.
13. Белашов А.М. Как рисовать животных. / А.М. Белашов. - М.: «Юный художник», 2002. – 32 с.
14. Волков И.П. Учимся творчеству. / И.П. Волков. – М.: Педагогика, 1982. - 86 с.
15. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. / Л.В. Фокина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 176 с.