

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» (МБУДО ДХШ)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ
Протокол от 29.05.2026 № 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУДО ДХШ
от 01.06.2026 № 43/р
Директор Д.В. Пастер

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(5-летний срок обучения)

по учебному предмету
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
(2-5 классы)**

Предметная область
ПО.02. История искусств
ПО.02.УП.02.
В.00. В.05

Разработчик:

Ишбульдина Екатерина Алихановна,
преподаватель МБУДО ДХШ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», составлена на основе типовых программ по истории искусств с учётом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска. Программа составлена для учеников 2–5 классов ДХШ, в возрасте 11–18 лет. Программа рассчитана на 4-летний срок обучения, рекомендуемый возраст для начала занятий 11 лет.

Цель и задачи учебного предмета

Основной **целью** изучения данного предмета является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

Образовательные:

- изучить основные этапы и понятийный аппарат изобразительного искусства;
- понять роль изобразительного искусства в культуре и духовно-нравственном развитии человека;
- развивать навыки анализа художественных стилей и творчества отдельных художников, а также умения выражать свои мысли о них.

Развивающие:

- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность в общении с духовными ценностями через анализ произведений искусства;
- формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности с учетом их исторических и национальных особенностей;
- совершенствовать уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, а также понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями, включая умение планировать домашнюю работу и контролировать свою учебную деятельность;
- развивать навыки взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися, умение давать объективную оценку своему труду и формировать самостоятельность в учебном процессе

Воспитательные:

- развивать патриотические чувства и понимание влияния искусства на общество;
- воспитывать толерантность, обсуждая культурные ценности;
- формировать осознанное отношение к культуре как важной части жизни общества;
- воспитывать стремление к личностному и духовному развитию.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями. Программой предусматривается последовательное изучение всеобщей истории искусств в процессе исторического развития человеческого общества.

Программа включает основные разделы по истории русского и зарубежного искусства. Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». Программа допускает возможность изменения последовательности отдельных тем, однако, устанавливает обязательные для

всех задачи и содержание курса обучения истории искусств в целом и по каждому классу в отдельности. Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его – как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Общая трудоёмкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4-летнем сроке обучения составляет 460 часов. Из них: **264 часа (297 часа)** – аудиторные занятия, 196 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы	Годы обучения										Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа			22	26	30	28	28	18	20	24	196
Максимальная учебная нагрузка			54	60	62	62	60	52	52	58	460
Вид промежуточной и итоговой аттестации				зачёт		зачёт		зачёт		экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий численностью **от 11** человек. Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 2 часа

Самостоятельная работа: 2 часа

Аудиторные занятия следует проводить в форме доходчивой и интересной беседы, сопровождаемой демонстрацией презентаций PowerPoint, репродукций, слайдов и DVD-фильмов. Также возможны такие формы как: рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т. д.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. По некоторым темам, по усмотрению преподавателя, рекомендуется проводить занятия в музеях, выставочных залах.

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

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

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Предметные результаты:

Первый год обучения (2 класс)

Учащийся должен:

- знать виды и жанры изобразительного искусства;
- иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества;
- запомнить основные этапы развития искусства древнего мира, античности и средних веков;
- знать ордерную систему;
- знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры, архитектуры, живописи;
- знать основные произведения мастеров Средневековья;
- уметь различать романский и готический стиль;
- иметь понятие о синтезе искусств;
- знать о значении средневекового искусства;
- иметь представление о наиболее известных мастерах искусства Средневековья
- понимать мировоззрение людей каждой эпохи;
- усвоить основные понятия по всем темам: синкретизм, тотем, канон, менгир, мегалит, кромлех, дольмен, палеолитические Венеры, гипостильный зал, клафт, контррельеф, мастаба, палетка, пандус, пилон, рельеф, фреска, канопа, урей, ушебти, инкрустация, античность, агора, акрополь, антаблемент, архитрав, периптер, диптер, каннелюры, капитель, кариатида, карниз, ордер, кора, курios, портик, фриз, фронтон, форум, атриум, акведук, купол, арка, свод, кессоны, аркада, алтарь, апсида, деисус, донатор, икона, иконоборчество, иконостас, миниатюра, мозаика, неф, пилястра, смальта, темпера, фреска, энкаустика; аркатура, аркбутан, базилика, витраж, донжон, контрфорс, нервюра, неф, портал, трансепт, миниатюра, тимпан и др.

Второй год обучения (3 класс)

Учащийся должен:

- иметь представление о наиболее известных мастерах искусства Средневековья и эпохи Возрождения;
- уметь анализировать отдельные произведения художников;
- знать основные произведения мастеров эпохи Возрождения;
- понимать значение искусства Ренессанса;
- знать основные этапы развития древнерусского искусства;
- знать основные произведения мастеров Древней Руси;
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох и школ;
- усвоить сравнительный анализ школ живописи;
- усвоить основные понятия по всем темам: теоцентризм, антропоцентризм, гуманизм, палаццо, руст, пилястра, барабан, закомара, конха, елеуса, одигитрия, оранта, парус, прясло, парсуна, нартекс, хоры, шатёр, сфумато, лессировка, анфилада, гобелен, перспектива, лубок, ризалит, и др.

Третий год обучения (4 класс)

Учащийся должен:

- иметь представление об основных стилях XVII и XVIII веков;

- уметь выделять основные черты стилей, сравнивать и анализировать их;
- научиться выявлять поэтичность и психологическую глубину произведений;
- иметь представление об основных художественных школах европейского искусства XVII и XVIII веков;
- знать основные произведения мастеров европейского искусства XVII и XVIII веков;
- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII века;
- знать и отличать основных европейских и русских мастеров XVII и XVIII веков;
- уметь выявлять черты романтизма, классицизма и реализма в русском искусстве XIX века;
- усвоить основные понятия по всем темам: россика, пленэр, стаффаж, маньеризм, барокко, классицизм, рококо, сентиментализм, ампир, романтизм, реализм и др.

Четвертый год обучения (5 класс)

Учащийся должен:

- знать основные общественные проблемы XIX и начала XX веков;
- знать основных представителей и основные направления Европы и России XIX и начала XX веков;
- знать историю отечественного искусства XX века и его современные проблемы;
- знать характерные особенности искусства разных эпох;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- уметь грамотно описывать и анализировать произведения ведущих художников мирового искусства
- иметь навыки анализа творческих направлений и творчества отдельных художников;
- иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной живописи, скульптуры и архитектуры и дизайна;
- усвоить основные понятия по всем темам: эклектика, модерн, импрессионизм, символизм, пуантилизм, авангард, абстракционизм, конструктивизм, супрематизм, граффити, футуризм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Метапредметные результаты:

Учащиеся по завершению программы

- разовьют навыки самостоятельного мышления, формируя умение задавать вопросы и находить на них ответы через исследование и практику;
- приобретут опыт критического осмысления и интерпретации произведений искусства, анализируя их контекст и значение в современном обществе;
- разовьют культурную компетентность, осознавая разнообразие культурных традиций и подходов в искусстве;
- сформируют представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о его влиянии на эмоциональное и интеллектуальное развитие, основываясь на конкретных примерах;
- овладеют основами методологического подхода к созданию и анализу художественных проектов, учитывая тенденции современного искусства.

Личностные результаты:

Учащиеся по завершению программы:

- укрепят патриотические чувства и осознание влияния искусства на общество, активно участвуя в обсуждении отечественных художественных традиций и их роли в формировании культурной идентичности;

- освоят содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженных в произведениях народного, прикладного, изобразительного искусства, архитектуре;

- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусстве, а также к собственной творческой деятельности.

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Искусство Возрождения
- Искусство Западной Европы XVII – XVIII вв.
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Древнерусское искусство X – начала XV вв.
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство России XIX века
- Русское искусство конца XIX – начала XX вв.
- Искусство советского периода

Учебно-тематический план

№	Перечень разделов, тем, заданий	Кол-во часов		
		Максим. уч.нагруз ка	Самос оят.ра ота	Аудит р. занятия
Первый год обучения (2 класс)				
Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.	Введение. Виды искусств. Первобытное искусство	12	4	8
2.	Древний Египет. Мифология	4	2	2
3.	Искусство Древнего Египта. Архитектура	4	2	2
4.	Искусство Древнего Египта. Канон изображения человека. Скульптура и живопись	6	2	4
5.	Контрольный урок	2	-	2
6.	Античность. Искусство Эгейского мира	4	2	2
7.	Искусство Древней Греции. Мифология. Архаика	4	2	2
8.	Искусство Древней Греции. Архитектура (ордер, типы храмов)	6	2	4
9.	Искусство Древней Греции. Скульптура. Эллинизм	8	4	4
10.	Вазопись и греческий орнамент	4	2	2
11.	Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков	4	2	2
12.	Искусство Древнего Рима. Мифология. Период республики	4	2	2
13.	Искусство Древнего Рима. Архитектура	4	2	2
14.	Искусство Древнего Рима. Период империи. Римский скульптурный портрет	4	2	2
15.	Фаюмские портреты. Семь чудес света	2	2	2
16.	Контрольный урок	2	-	2
Раздел 2. Искусство Средних веков				
17.	Искусство Византии. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	6	2	4
18.	Византийская живопись (иконопись, мозаики). Византийский орнамент	4	2	2
19.	Средневековое искусство Западной Европы. Искусство варваров	4	2	2

20.	Романский стиль. Монастыри, замковое строительство	6	4	4
21.	Готический стиль. Архитектура, скульптура	10	4	6
22.	Искусство средневекового орнамента. Средневековая живопись, книжная миниатюра. Подготовка к зачёту	4	2	2
23.	Зачёт	2	-	2
ВСЕГО		114	48	66
Второй год обучения (3 класс)				
Раздел 3. Искусство Возрождения				
1.	Искусство Ренессанса. Общая характеристика	2	-	2
2.	Живопись эпохи Возрождения: Джотто, Мазаччо, Мантенья, Липпи, Боттичелли	20	10	10
3.	Скульптура Гиберти и Донателло	4	2	2
4.	Архитектура и орнамент Ренессанса. Брунеллески, Браманте, Палладио	8	4	4
5.	Титаны Эпохи Возрождения. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело	12	6	6
6.	Венецианская школа живописи. Тициан. Веронезе и Тинторетто	8	4	4
7.	Северное Возрождение. Эйк, Босх, Брейгель, Дюрер	12	6	6
8.	Контрольный урок	2	-	2
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.				
9.	Общая характеристика стиля барокко. Искусство Италии. Караваджо	4	2	2
10.	Архитектура и скульптура стиля барокко	4	2	2
Раздел 4. Искусство Древней Руси X –начала XV вв.				
11.	Искусство Киевской Руси . Мифология и изобразительное искусство древних славян	6	2	4
12.	Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие культуры. Общая характеристика искусства Древней Руси	4	2	2
13.	Архитектурные школы Руси. Киев и Новгород	6	2	4
14.	Владимиро-Суздальская и Псковская архитектурные школы	4	2	2
15.	Иконостас. Древнерусская иконопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв	6	4	2
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
16.	Своеобразие русской архитектуры. Ансамбль Московского Кремля	4	2	2
17.	Архитектура Московской Руси в XIV –XVII вв.	4	2	2
18.	Декоративно-прикладное искусство Руси	4	2	2
19.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	4	2	2
20.	Парсуна. Подготовка к зачёту	4	2	2
21.	Зачёт	2	-	2
ВСЕГО		124	58	66
Третий год обучения (4 класс)				
Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.				
1.	Общая характеристика стиля барокко. Искусство Испании XVII века. Веласкес, Эль Греко	8	4	4
2.	Барокко во Фландрии. Рубенс, Дейк, Снейдерс	6	2	4
3.	Реализм в Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт	12	6	6
4.	Классицизм во Франции Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Орнамент барокко и классицизма. Пуссен и Лоррен	8	4	4
5.	Общая характеристика эпохи Просвещения. Искусство Франции XVIII века	8	4	4
6.	Английская и итальянская школы живописи XVIII века	4	2	2
7.	Контрольный урок	2	-	2
Раздел 7. Русское искусство XVIII века				
8.	Искусство России XVIII века. Архитектура и скульптура России XVIII века.	12	6	6

	Русское декоративно-прикладное искусство			
9.	Живопись России первой половины XVIII века	6	2	4
10.	Живопись России второй половины XVIII века	6	2	4
11.	Контрольный урок	2	-	2
Раздел 8. Русское искусство XIX века				
12.	Искусство первой половины XIX века. Живопись. Романтизм	8	4	4
13.	Архитектура и скульптура первой половины XIX века	6	2	4
14.	Русская живопись второй половины XIX века. Товарищество передвижных художественных выставок. Реализм	6	2	4
15.	Творчество И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина	6	2	4
16.	Русский пейзаж XIX века	4	2	2
17.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	6	2	4
18.	Зачёт	2	-	2
ВСЕГО		112	46	66
Четвертый год обучения (5 класс)				
Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX века				
1.	Искусство Европы XIX века. Романтизм и реализм. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Гойя	8	4	4
2.	Романтизм во Франции	6	2	4
3.	Французский классицизм	6	2	4
4.	Реализм во Франции. Барбизонцы	6	2	4
5.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	8	4	4
6.	Импрессионизм	6	2	4
7.	Постимпрессионизм	6	2	4
8.	Архитектура и скульптура Европы XIX века	6	2	4
9.	Контрольный урок	2	-	2
Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
10.	Архитектура Европы первой половины XX века	6	2	4
11.	Стили и направления начала XX века. Дадаизм, сюрреализм	12	6	6
12.	Кубизм, фовизм и абстрактное искусство	8	2	6
Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
13.	Искусство России первой половины XX века. «Мир искусства»	8	4	4
14.	Ранний русский авангард, «Союз русских художников» и «Голубая роза»	8	4	4
Раздел 12. Искусство советского периода				
15.	Искусство 1920 и 1930х гг. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ	4	2	2
16.	Искусство в период Великой Отечественной войны	4	2	2
17.	Искусство конца 1960-х – начала 1980-х годов. Декоративно-прикладное искусство советского периода	4	2	2
18.	Экзамен	2	-	2
ВСЕГО		110	44	66
ИТОГО		460	196	264

Первый год обучения (2 класс)

Раздел 1. Искусство Древнего мира

1. Введение. Виды искусств. Первобытное искусство. Что такое искусство. Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура. Понятие «художественный образ». Виды и жанры изобразительного искусства. Значение искусства в жизни общества. Специфика искусства. Происхождение искусства. Представление о роли изображений в древности. Связь с другими видами деятельности. Космогонические представления древнего человека. Периодизация

первобытной культуры. Страницы истории открытий палеолитической пещерной живописи и монументальной скульптуры. Образ зверя и человека в монументальном и мобильном искусстве палеолита. Архитектура (мегалитические сооружения: *менгир, дольмен, кромлех, лабиринт*), мобильное искусство: скульптура (Палеолитические Венеры), копьеметалки, украшения, керамика, скифский и пермский звериный стиль. Неолитическая керамика. Наскальная и пещерная живопись, рельефы, петроглифы. Возникновение орнамента. Памятники первобытного искусства на территории Франции, Испании, Африки. Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах *Ангары, Ладожского озера. Живопись Каповой пещеры на Урале. Лабиринты и петроглифы Мурманской области (петроглифы Канозеро, камень из посёлка Чальмны-Варэ, Кандалакшский каменный лабиринт). Стоунхендж, живопись Ласко и Альтамира, Венера Виллендорфская, Дама в капюшоне, Женщина с рогом бизона* и др.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры по памяти (по выбору). Нарисовать простую форму посуды и украсить первобытным орнаментом.

2. Искусство Древнего Египта. Мифология. Общая характеристика (особые географические условия, заупокойный культ, монументальность и гигантизм). Возникновение египтологии. Розеттский камень. Мифология Древнего Египта. Иконография египетских богов. Структура человеческой души в представлении египтян. Орнамент (мотивы и цветовые сочетания; связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с представлениями о загробной жизни). Образцы предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

3. Искусство Древнего Египта. Архитектура. Этапы развития культовой архитектуры (типы гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница). Архитектура Древнего царства (*пирамида Джосера в Саккаре, пирамида Снофру в Медуме, Комплекс пирамид в Гизе (гизетский комплекс пирамид), Храмы в Луксоре, Карнаке и Абу-Симбеле, Колоссы Мемнона, храм Хатшепсут*). Типы храмов, ордерная система. Современная жизнь Каира, проблема сохранения памятников.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

4. Искусство Древнего Египта. Канон изображения человека. Скульптура и живопись. Рельефы, скульптура, живопись гробниц, храмов. Основная тематика сюжетов. Развитие египетского скульптурного портрета. Синтез искусств. Пиктография и иероглифика (*палетка Нармера*). Особенности, материалы и основные позы статуй. Канон в круглой и плоской скульптуре (*Луврский птисец Каи, Нефертити, Шейх-эль-белед (Сельский староста), Царевич Рахотеп и его жена Ноферт, жрец Аменхотеп и жрица Раннаи, Колоссальная статуя Эхнатона, саркофаги Тутанхамона, золотая маска Тутанхамона*).

Самостоятельная работа: подготовка к контрольному уроку.

5. Контрольный урок.

6. Античность. Искусство Эгейского мира. Крито-микенская культура (Эгейское искусство).

Общая характеристика (особые географические условия, уровень развития, поклонение быку и змее). Мифология (минотавр, Эгей, Икар и Дедал). Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом – одно из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Архитектура. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Кносский дворец (план, минойские колонны, интерьер, фрески *«Игры с быком», «Парижанка», Собиратель шафрана»*). Статуэтки богинь со змеями. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. Крепость в Микенах (циклопическая кладка, стены, *«Львиные ворота»*). Сводчатая усыпальница царей. Мегарон или тронный зал. Керамика и ювелирные работы (*Маска Агамемнона, ритоны, клад Приама*). Влияние на Древнюю Грецию. Гибель цивилизации.

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок Кносского дворца. Нарисовать грифона или минотавра.

7. Искусство Древней Греции. Мифология. Архаика. Общая характеристика (география, полисная система, развитие науки, медицины, философии, театра, литературы и др.). Мифология. Гуманистический характер древнегреческого искусства (*«Человек – мера всех вещей»*). Единство духовной и физической красоты человека. Период архаики. Архаические курсы и коры. *Дельфийский возникший, Мосхофор*. Миф о Пигмалеоне.

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

8. Искусство Древней Греции. Архитектура (ордер, типы храмов). Сложение и развитие основных типов ордеров. Ордерные конструкции в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский). Агора. Роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Типы храмов. Ансамбль Афинского акрополя (*Парфенон, Эрехтейон, Нике Апторес*). Современная жизнь Афин, проблема сохранения памятников.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы ордеров; подписать названия основных элементов.

9. Искусство Древней Греции. Скульптура. Эллинизм. Эволюция древнегреческой скульптуры. Статуи атлетов и богов. Поиск новых форм в скульптуре высокой классики (*Пракситель, Леохар, Скопас, Поликлет, Мирон, Фидий*) *Мирон «Дискобол», Поликлет «Дорифор», Пракситель «Гермес с младенцем Дионисом», «Отдыхающий сатир», «Афродита Книдская», Фидий «Фигуры Парфенона», Леохар «Аполлон Бельведерский», Скопас «Менада»; «Воины из Риаче».* Реалистические искания в скульптуре. Период эллинизма. Трагизм мироощущения. Александр Македонский. Общая характеристика скульптуры греческого эллинизма. *«Лаокоон», Ника Самофракийская, Агесандр «Афродита Мелосская» (Венера Милосская).*

Самостоятельная работа: сделать обобщающую таблицу по статуям (период, авторы и названия, особенности), узнать, что такое амфора и нарисовать её, украсив меандром

10. Вазопись и греческий орнамент. Представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Сюжеты вазописи. Меандр. Искусство глиптики. *Каменя Гонзага* и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камен (по выбору).

11. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Общая характеристика (особые географические условия, уровень развития). Союз 12 городов-государств. Мифология. Влияние на искусство Древнего Рима. Архитектура, скульптура (арочные конструкции; тосканский ордер; акротерии). Связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Погребальные урны. Саркофаги, бронзовые зеркала. Каноны и саркофаги. Крылатые кони из терракоты. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро. *Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица, Химера из Ареццо.*

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

12. Искусство Древнего Рима. Мифология. Период республики. Общая характеристика. Хронологические рамки искусства; влияние, оказанное на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Мифология (божества римлян – покровители отдельных видов человеческой деятельности). Названия месяцев, дней недели. Основа художественного мышления римлян: точность и историзм мышления, практичность, суровая проза.

Самостоятельная работа: узнать перевод слова «гладиатор», выписать виды гладиаторов (ретиарий, самнит...), узнать, что такое навомахия.

13. Искусство Древнего Рима. Архитектура. Достижения инженерного искусства, многообразие типов сооружений, богатство композиционных форм и масштаб строительства. Красота и мощь римской архитектуры: разумная целесообразность, логика структуры сооружения, художественно точно найденные пропорции и масштабы, лаконизм архитектурных средств. Форум. Разнообразие типов архитектурных сооружений: базилика, термы, виллы, храмы, ипподромы, театры, амфитеатры. Достижения римского инженерного искусства: акведуки, виадуки, купольные и цилиндрические своды, арки. Гладиаторские бои. Амфитеатры.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «BBC: Загадки и истории. Колизей. Арена Смерти», Великобритания, 2003.

14. Искусство Древнего Рима. Период империи. Римский скульптурный портрет. Роскошь имперских построек. «Золотой дом» Нерона. Помпеи (план, фрески, интерьеры, мозаики). *Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях.* Триумфальные памятники (арки, колонны). Реалистичность и психологизм изображений. «Закрытый» тип статуй. Статуи и бюсты императоров. Первая конная статуя *Марка Аврелия. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Сириянка. Портреты Адриана, Траяна, Филиппа Араба.*

Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей; скопировать фаумский портрет (по выбору). Узнать, что такое «энкаустика».

15. Фаюмские портреты. Семь чудес света. Развитие реализма в портретах. Особенности фаюмских портретов. Техника энкаустики. Объединение традиций древнеегипетского и древнеримского портрета. *Юноша в золотом венце*. Римские мозаики и ранние христианские изображения римских катакомб. Современная жизнь Италии, проблема сохранности памятников. Семь чудес света.

Самостоятельная работа: подготовка к контрольному уроку.

16. Контрольный урок.

Раздел 2. Искусство средних веков

17. Искусство Византии. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе. Общая характеристика (географическое положение, греческое влияние). Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. История названия «Византия». Перенос столицы. Христианство – монотеизм. Абстрактность и символичность искусства. Византийское искусство формировалось на основе античной архитектуры, скульптуры и под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Константинополь – столица Византии. Императорские дворцы, ипподромы, продолжение традиций императорского Рима. Идея христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима. Развитие базиликального и крестово-купольного храма. Роль интерьера в архитектуре Византии. *Храм св. Софии в Константинополе*. План, конструкция, интерьер. *Церковь св. Виталия в Равенне*. Завоевание Византии турками.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская». Зарисовать фрагмент мозаики «Шествие императрицы Феодоры».

18. Византийская живопись (иконопись, мозаики). Византийский орнамент. Икона. Отличие иконы от картины. Роль церковного интерьера в византийском храме, синтез искусств, воплощенный в стеновых и плафонных росписях; особенности иконописных изображений; о роли иконописца. Слои иконы. Постоянные иконографические схемы. *Мозаики собора Сан Витале в Равенне; Софийского собора*. Святой Лука как первый иконописец. *Икона «Владимирской Богоматери», «Лестница Иоанна Лествичника»*. Византийский орнамент. Слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов (виноградных лоз); формы утрачивают объёмность, становятся более плоскими.

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

19. Средневековое искусство Западной Европы. Искусство варваров.

Переселение народов и образование варварских государств. 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 (VIII-IX вв.). Искусство викингов. «Звериный» стиль. Монограмма Карла Великого. Теоцентризм. Феодализм. Символичность мышления. Философия и мировоззрение в Средние века. Рыцарство, народная культура и христианство. Влияние церкви на все сферы жизни. Значение городов и монастырей как культурных центров. Семь свободных искусств. Место художника в феодальном обществе.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы. Найти и перечислить «семь свободных искусств». Придумать собственную монограмму. Нарисовать замок своей мечты.

20. Романский стиль. Монастыри, замковое строительство. Ведущее значение архитектуры. Конструкции романского собора (основа – древнеримская базилика). Особенности романского стиля. Декоративная скульптура соборов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры (соединение мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений). Фрески. *Пизанский ансамбль, соборы в Отэне, в Клуни, Муассаке*. Жизнь монастыря. Замковое и крепостное строительство.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки. Просмотр мультфильма Михаила Алдашина «Рождество» (использование мотивов романских рельефов, обратной перспективы).

21. **Готический стиль. Архитектура, скульптура.** Рост королевской власти. Появление городов-коммун. Ратуша. Смена конструктивных особенностей соборов. Каркасная система соборов Франции, Англии, Германии. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, витражи, музыка, декоративно-прикладное искусство, мистерии). Храм – царство скульптур. Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Внутренняя динамика, реалистичность персонажей. Тематика статуй порталов, тимпанов, интерьеров. Основные сюжеты. Введение портретов донаторов, членов королевской семьи в религиозные сюжеты. Отличие романской и готической скульптуры. Растительный орнамент капителей.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери. Нарисовать эскиз витража.

22. **Искусство средневекового орнамента. Средневековая живопись, книжная миниатюра. Подготовка к зачёту.** Книжные миниатюры. *Великолепный часослов герцога Беррийского. Братья Лимбург.* Витраж. Окно-роза. Типы готического декора: 1) декор чисто орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более объёмными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен. Готический шрифт.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

23. **Зачёт.** Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, живописи и скульптуре); работа с репродукциями.

Второй год обучения (3 класс)

Раздел 3. Искусство Возрождения

1. **Искусство Ренессанса. Общая характеристика.** Основные черты эпохи Возрождения, периодизация. Центр – Италия. Антропоцентризм. Гуманизм. Смена мировоззрения, борьба за новую культуру. Географические открытия. Политическая самостоятельность городов. Роль художника. Изучение античного наследия, новаторство, открытия во многих областях (перспектива, анатомия, книгопечатание, офорт).

2. **Живопись эпохи Возрождения.** Раннее Возрождение. Реалистические искания в живописи. *Дуччо, Симоне Мартини.* Новаторство *Джотто, Мазаччо, Мантенья, Пьеро дела Франческо, Перуджино, Уччелло, Липпи, Боттичелли.* Флорентийская школа живописи. Тондо.

Самостоятельная работа: сделать в тетради записи о творчестве художников, перечислить основные произведения. Найти и перечислить 7 добродетелей, зарисовать две аллегии по выбору (фигура человека или животного). Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» (фрески Капеллы дель Арена). Найти и перечислить, кто изображен на картине «Весна» Боттичелли.

3. **Скульптура Гиберти и Донателло.** Раннее Возрождение. *Лоренцо Гиберти.* Новаторство *Донателло.* Круглая скульптура (бронза, дерево, мрамор, конная статуя). Трёхплановость в рельефах. Новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, героизированный образ человека Возрождения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради записи о творчестве скульпторов, перечислить основные произведения. Найти определение «руст» и пилястра», перечислить здания в Мурманске, где использованы рустовка и пилястры.

4. **Архитектура и орнамент Ренессанса. Брунеллески, Браманте, Палладио.** Новаторство в понимании объёма и пространства в архитектуре. Опора на античность. Теоретические и практические работы *Брунеллески, Браманте, Палладио.* Палаццо. Общественные здания. Новая конструкция храма: кирпичная стена со сводами разной конфигурации. *Собор св. Петра в Риме.* Ренессансный орнамент (увлечение античным орнаментом; листья аканта, дуба, виноградной лозы, элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, мотив раковины).

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Браманте, Палладио в истории архитектуры.

5. **Титаны Эпохи Возрождения. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело.** Высокое Возрождение. Гармоничность сочетания научного и художественного подхода к трактовке действительности. Жизнь и творчество *Рафаэля.* Эволюция образа Мадонны. Значение творчества

Рафаэля. *Леонардо да Винчи*. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, анатомии, «сфумато». Значение Леонардо да Винчи, как учёного, мыслителя, художника. *Микеланджело*. Пластичность и трагизм образов. Скульптурные и архитектурные работы Микеланджело. Фресковый цикл. Значение творчества.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники, о ранних работах Леонардо. Нарисовать младенца и пожилого человека. Схематично изобразить тринадцать человек за столом.

6. Венецианская школа живописи. Тициан. Веронезе и Тинторетто. Особенности венецианской школы живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Жизнь и творчество *Тициана*. Жизнь и творчество *Джорджоне*. Праздничное красочное зрелище «пиров» *Веронезе*, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». Усилившийся кризис эпохи в творчестве *Тинторетто*, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. Сравнение венецианской и флорентийской школы живописи. Общие итоги по теме.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

7. Северное Возрождение. Эйк, Босх, Брейгель, Дюрер. Искусство Нидерландов и Германии. Влияние итальянского Возрождения. 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. Жизнь и творчество *Яна ван Эйка*. Демократическое и иносказательное творчество *Питера Брейгеля*. Жизнь и творчество *Иеронима Босха*. Новаторство *Альбрехта Дюрера*. Портреты *Ганса Гольбейна*. Сравнение искусства итальянского и северного Возрождения: темы, сюжеты, изобразительная система.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. Найти в картине П. Брейгеля «Нидерландские пословицы» 25 пословиц, определить их общую тему (пустое дело).

8. Контрольный урок.

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.

9. Общая характеристика стиля барокко. Искусство Италии. Караваджо. Сложность формирования искусства XVII века. Развитие национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (барокко, реализм, классицизм, академизм). Искусство барокко. Драматизм, фантастика, театральность и безграничность мира в произведениях представителей стиля. Центр барокко – Италия. Эклектика искусства *Аннибале Каррачи*. «Болонская академия». Демократизм живописи *Караваджо*. Значение их творчества.

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль».

10. Архитектура и скульптура стиля барокко. Жизнь и творчество *Лоренцо Бернини*. *Франческо Борромини*. *Карло Мадерна*.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы Лоренцо Бернини.

Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.

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

11. Искусство Киевской Руси. Мифология и изобразительное искусство древних славян. Общая характеристика. Славянский пантеон и праздники. Многообразие и богатство наследия Древней Руси. Искусство древних славян. Культурные связи с Византией. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. *Збручский идол*.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974. Посмотреть мультфильм «Жихарка» (2006, Гора самоцветов).

12. Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие культуры. Общая характеристика искусства Древней Руси. Принятие христианства. Реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси. Изменения в искусстве (каменные церкви, иконы, фрески...). Основные типы храмов. Перенос традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси.

Самостоятельная работа: узнать к какому типу храма относится Никольская церковь в Мурманске.

13. Архитектурные школы Руси. Киев и Новгород. Сложение местных архитектурных школ. Особенности Киевской, Новгородской школ. Сравнение и анализ. Первое каменное строение – *Десятинная (Рождества Богородицы) церковь; Золотые ворота и Храм св. Софии в Киеве* (план, фрески, мозаики). Сравнение с первообразом – Софией Константинопольской. Устройство новгородского Детинца (крепости); история *Софийского собора*; бронзовые врата и др. Характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора.

14. Владимиро-Суздальская и Псковская архитектурные школы. Сложение местных архитектурных школ. Особенности Псковской и Владимиро-Суздальской школ. Сравнение и анализ. «Золотые ворота», *Успенский и Дмитровский соборы* Владимира; *Георгиевский собор из Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского, храм Покрова на Нерли*; архитектура города-музея Суздаля. Характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; перспективный портал; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); рельефы фасадов. Рассказ о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения памятников архитектуры. Псковские храмы с западной звонницей. *Церковь Рождества и Покрова Богородицы*.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

15. Иконостас. Древнерусская иконопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи. Ряды иконостаса. Иконография Христа и Богородицы. Идеи и композиции икон *Спас Нерукотворный, София Премудрость Божия, Отечество с избранными святыми, Знамение Богородицы, Св. Георгий со змеем, Битва новгородцев с суздальцами*. Традиции константинопольской школы в произведениях *Феофана Грека*, его новгородские фрески. Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Значение творчества Андрея Рублева, 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. 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).

Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.

16. Своеобразие русской архитектуры. Ансамбль Московского Кремля. Шедевры архитектуры – *Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец*, стены и башни Кремля – синтез художественных приёмов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Документальный фильм «Московский Кремль».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и святынях одного из соборов Московского Кремля. Просмотр мультфильма «Про Василия блаженного» (2008, Гора самоцветов).

17. Архитектура Московской Руси в XIV - XVII вв. Особенности 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. Символическое значение шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. *Церковь Вознесения в Коломенском* (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).

4) Огненные храмы XVII 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).

18. **Декоративно-прикладное искусство Руси.** Древнерусские ремесла, образцы ювелирного искусства. Оружейная палата Московского Кремля. Орнаментальность, мотивы живой природы. Сокровища Теремного дворца Кремля. Образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурная керамика – изразцы (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерное искусство (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевое и декоративное шитье (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

19. **Школа Дионисия и Симон Ушаков.** Особенности изобразительной системы древнерусской живописи Дионисия и Ушакова. 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 объёмности построения в работах Ушакова. Значение их творчества.

Самостоятельная работа: сделать сравнительную таблицу (четыре иконописца Руси, основные произведения, особенности письма, города).

20. **Парсуна. Подготовка к зачёту.** Парсуны С. Ушакова. Портреты «Преображенской серии». Парсуна Якова Тургенева.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачёту.

21. **Зачёт.** Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, живописи и скульптуре); работа с репродукциями.

Третий год обучения (4 класс)

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.

Формирование национальных школ. Разрушение целостного поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место человеку, создающему 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.

1. **Общая характеристика стиля барокко. Искусство Испании XVII века. Диего Веласкес.** Искусство барокко. Историческое развитие Испании. Укрепление власти. «Золотой век» испанской живописи XVII века. Расцвет испанской реалистической живописи, творчество *Хусепа Риберы, Франсиско Сурбарана*. Жизнь и творчество *Диего Веласкеса*. Его основные произведения (исторический и бытовой жанр, портреты). Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Жизнь и творчество *Эль Греко*. Трагический характер его образов.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса и Эль Греко.

2. **Барокко во Фландрии. Рубенс, Дейк, Снейдерс.** Искусство Фландрии XVII века. Разделение Нидерландов на две части: Голландию и Фландрию. Господство Испании в стране. Фламандская школа живописи XVII века. Оптимизм и жизнелюбие в творчестве *Питера Рубенса* (контрастность, напряженность, динамичность образов). Его основные произведения (мифологический и библейский

жанр, портреты). Стремление *Антониса ван Дейка* воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи *Якоба Йорданса*. Натюрморты *Франса Снейдерса*. Серия «Лавки», анималистический жанр.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

3.Реализм в Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт. Демократизация голландской культуры в первой половине XVII в. Зарождение и развитие жанров живописи (натюрморт, бытовой, пейзаж). Ведущая роль станковой реалистической живописи. Воссоздание действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества *Франса Хальса* в сложении голландской художественной школы. Творчество *Яна Вермера Делфтского*, *Адриана Остаде*, *Питера де Хоха*, *Я.и С.Рейсдала*, *Герарда Терборха*, *Яна Стена* и др. Жизнь и творчество *Рембрандта ван Рейна*. Живописные и графические работы мастера. Значение и глубина его искусства. Особенности голландской школы живописи.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений. Нарисовать автопортрет. Анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса.

4.Классицизм во Франции Архитектура Франции. Ансамбль Версаля. Орнамент барокко и классицизма. Никола Пуссен и Клод Лоррен.«Классицизм».Значение абсолютной монархии для Франции XVII века. Возврат к гармонии античности. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Сюжет должен быть лишь из истории, Библии или мифологии; деление композиции на чёткие планы; ориентация при выборе пропорций и объёмов фигуры на скульптуры античных мастеров. Возвышенность и торжественность творчества *Никола Пуссена*. Классические пейзажи *Клода Лоррена*. Зарождение черт реализма. Жизнь и творчество *братьев Ленен и Жоржа де Латура*. Архитектура барокко и классицизма. Сравнение и анализ. Зарождение парковой и ландшафтной архитектуры (*Версаль*). 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.

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры». Сообщения о Лувре как художественном музее, о Вандомской площади как примере изменения содержательной стороны классицизма, когда искусство превращается в средство идеологической пропаганды. Повторить значение терминов: *фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк*.

5.Общая характеристика эпохи Просвещения. Искусство Франции XVIII века. Общая характеристика. Основополагающее влияние философии просветителей (Дидро, Руссо, Вольтер). Особенности и открытия XVIII века. Скульпторы *Жана Гудон* и *Этьена Фальконе*. Кризис абсолютизма во Франции; основополагающее влияние философии просветителей; сложение стиля рококо как ответвления угаасающего барокко. Особенности стиля (асимметрия, пасторальные сюжеты, полутона, мифологический и портретный жанр). Основные представители: *Франсуа Буше, Оноре Фрагонар, Антуан Ватто, Жан Грёз, Жан Шарден*. Жизнь и творчество художников. Основные работы. Особенности французского фарфора. Расцвет прикладного искусства.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Шардена. Подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

6.Английская и итальянская школы живописи XVIII века. Английское Просвещение. Обличительный характер искусства *Уильяма Хогарта*. Жизнь и творчество *Томаса Гейнсборо*. Поэтичность, мечтательность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Гейнсборо. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве *Джошуа Рейнолдса*. Италия XVIII в. Творчество *Джованни Батиста Тьеполо*. Итальянский пейзаж XVIII в. Творчество *Джованни Антонио Канлетто* и *Франческо Гварди*.

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

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

Раздел 7. Русское искусство XVIII века

8. Искусство России XVIII века. Архитектура и скульптура России XVIII века. Русское декоративно-прикладное искусство. Экономический и политический расцвет России. Значение реформ Петра I. Цельность архитектурного облика новой столицы – Санкт-Петербурга. Работы иностранных мастеров. Особенности «петровского» барокко (*Жан Леблон, Доменико Трезини*). Особенности «елизаветинского» барокко (*Франческо Растрелли*). Развитие паркового искусства. Формирование стиля русского классицизма. Творчество *Баженова, Казакова, Старова*. Просмотр фрагмента фильма «Русское искусство XVIII века». Жизнь и творчество *Б. Растрелли, Ф. Шубина, Э. Фальконе*. Скульптура классицизма: творчество *М. Козловского*. Декоративно-прикладное искусство России XVIII века. Роспись интерьеров, мебели, фарфора; шпалеры, бронза, стекло, костюм.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. 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. Зарисовка мебели, костюма.

9. Живопись России первой половины XVIII века. Парсуна – переход от иконописи к портрету. Россия. *Каравакк, Таннауэр, Гроот, Ротари*. Развитие реалистического портрета в русской живописи. Жизнь и творчество *А. Матвеева, И. Никитина, А. Антропова, Аргуновых*. «Пенсионерские» поездки русских мастеров.

Самостоятельная работа: просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. Лосенко.

10. Живопись России второй половины XVIII века. Основание Академии художеств. Система обучения в АХ. Ее значение в развитии русского искусства. Академическая живопись. Исторический жанр. Творчество *А. Лосенко, Г. Угрюмова*. Развитие реалистического портрета. Жизнь и творчество *Ф. Рокотова, Д. Левицкого*. Сентиментализм. Творчество *В. Боровиковского*.

Самостоятельная работа: подготовка к контрольному уроку.

11. Контрольный урок.

Раздел 8. Русское искусство XIX века

12. Искусство первой половины XIX века. Живопись. Романтизм. Общая характеристика (Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, общественное движение 1860-1870-х годов). Общая закономерность развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Новые черты живописи. Особенности русского романтизма. Смена героев, идеалов. Жизнь и творчество *О. Кипренского, В. Тропинина, А. Венецианова*. Новаторство художников. Родоначальник бытового жанра в русской живописи А. Венецианов и его художественная школа в Сафоновке (его ученики (*Г. Сорока*)). Академизм и романтизм в творчестве *К. Брюллова*.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем – одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова. Сделать сравнительную таблицу по четырем художникам (герои, формат, типы портретов, темы, жанры, новаторство).

13. Архитектура и скульптура первой половины XIX века. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. «Русский ампи́р». Изменение градостроительных задач: создание городских ансамблей; строгость, монументальность, дорический ордер, гладь стен. Творчество крупнейших мастеров в Санкт-Петербурге: *Тома де Томон, А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, О. Монферран*. Деятельность *О. Бове, Д. Жилярди* в Москве. Просмотр фильма Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма». Зрелый классицизм в скульптуре. *И. Мартос, Ф. Щедрин, С. Пименов и В. Демут-Малиновский, Б. Орловский, П. Клодт*.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях Мурманска здания с элементами стиля классицизм.

14. Русская живопись второй половины XIX века. Товарищество передвижных художественных выставок. Реализм. Академизм А. Иванова. Новаторство и выразительность его работ (черты классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрный характер живописи). Жизнь и творчество П. Федотова – предшественника критического реализма. Представление о состоянии искусства после реформ 1860-х годов, поражения России в Крымской войне; искусство как «учебник жизни». Метод критического реализма. Принцип правдоподобия – основополагающий. Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати». Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок. Основные представители, сюжеты и жанры. Творчество В. Перова. Жизнь и творчество И. Крамского, Н. Ге, В. Васнецова, Г. Мясоедова, К. Савицкого, В. Маковского, Н. Ярошенко. Роль В. Стасова и П. Третьякова. Мировое значение творчества художников-передвижников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные серии В. Верещагина.

15. Творчество И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина. Этапы творческого пути И. Репина. Жизнь и творчество В. Сурикова. Батальный жанр в творчестве В. Верещагина. Историческое значение творчества художников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

16. Русский пейзаж XIX века. Развитие пейзажа в России. Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIX века. Проблема пленэра, открытие пейзажа-настроения, национальный пейзаж. Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина и Ф. Алексеева. Эволюция творчества мариниста И. Айвазовского: от романтизма к реализму. Пейзажисты-передвижники: И. Шишкин, А. Саврасов. Лиричность творчества Ф. Васильева, И. Левитана. Жизнь и творчество А. Куинджи, В. Поленова. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

17. Архитектура и скульптура второй половины XIX века. Развитие «эkleктики» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) в архитектуре, псевдорусский стиль. Появление новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичность застройки; диспропорция и несогласованность в масштабах сооружений; возникновение резкого контраста между центром и окраинами городов. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (А. Парланд), здание Исторического музея (А. Семенов и В. Шервуд), Верхние торговые ряды (А. Померанцев). Памятники монументальной скульптуры с чертами эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. Микешин). Памятник А. С. Пушкину в Москве (А. Опекушин). М. Чижов «Крестьянин в беде», М. Антокольский «Иван Грозный».

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

18. Зачёт. Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три вопроса (по архитектуре, живописи и скульптуре); работа с репродукциями.

Четвертый год обучения (5 класс)

Раздел 9. Искусство Западной Европы XIX века

1. Искусство Европы XIX века. Романтизм и реализм. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Франциско Гойя. Общая характеристика XIX века в Европе (революции, борьба Франции и Испании). Особенности европейского романтизма. Героическая борьба и трагическая судьба испанского народа в работах Франциско Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос».

Самостоятельная работа: сделать описание одной понравившейся работы Гойи. Просмотр х/ф «Призраки Гойи» Милоша Формана, 2006.

2.Романтизм во Франции. Новые требования жизни Франции XVIII – начала XIX века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Революционный романтизм *Эжена Делакруа* и *Теодора Жерико*. Римская античность как идеал французского буржуазного общества.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

3.Французский классицизм. Особенность творчества *Жака Давида*: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. «Революционный классицизм». Римская античность как идеал французского буржуазного общества. *Жан Энгр* – один из выдающихся мастеров классицизма в живописи. Салонная живопись, ее особенности.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Жана Милле.

4.Реализм во Франции. Барбизонцы. Критический реализм *Гюстава Курбе*, графика и живопись *Оноре Домье*. Новая тематика *Франсуа Милле* и *Камиля Коро*. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

5.Романтизм в Англии. Прерафаэлиты. Национальные особенности английского романтизма. Связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Особенности творчества *Джона Констебла*, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество *Уильяма Тёрнера* как непревзойденного мастера акварели. Тёрнер и Констебл как предшественники импрессионистов. Братство прерафаэлитов, их преклонение перед искусством мастеров раннего итальянского Возрождения. Неприятие ими современной цивилизации. Близость к романтикам.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебла, сбор информации о достижениях художников-прерафаэлитов в декоративном искусстве, в искусстве оформления книги.

6.Импрессионизм. Развитие новой живописной системы в западноевропейском искусстве конца XIX – начала XX века. Временные рамки импрессионизма, особенности (передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды, письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета, разрушение материальности мира, подмена картины этюдом, пленэр и др.). Преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, Курбе, Домье на импрессионистов. Основные представители направления «импрессионизм». влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее развитие живописи. Творчество *Эдуарда Мане*, передача в его произведениях жизни современного города. *Клод Моне* как глава импрессионистской школы. Произведения *Камиля Писсарро*, *Огюста Ренуара*, *Эдгара Дега*. Особенности, тематика. Неоимпрессионизм (пуантилизм). *Жорж Сёра*, *Поль Синьяк*. Влияние на развитие искусства других стран.

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

7.Постимпрессионизм. Представители постимпрессионизма. Сравнение и импрессионистами. Живописная «отвлеченность» в работах *Поля Сезанна*. Духовное богатство и художественный талант *Винсента ван Гога*. Отказ *Поля Гогена* от буржуазной цивилизации, «бегство» в экзотические страны. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях Гогена. Творчество *Анри Тулуз-Лотрека*. Представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство. Творчество *Пюви де Шавана*, деятельность группы «Наби» (*Пьер Боннар*, *Морис Дени*). Страх перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу, пессимизм, поток декоративных эффектов.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов или символистов.

8. Архитектура и скульптура Европы XIX века. Жизнь и творчество *Огюста Родена* и *Франсуа Рюда*. Импрессионизм в скульптуре. Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики и др. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы. Творчество *Антонио Гауди*.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения скульпторов; сделать описание одной понравившейся работы.

2. **Контрольный урок.** Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания учащихся о разнообразии художественных течений, стилей, особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы в XIX веке.

Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века

10. Архитектура Европы первой половины XX века. Баухауз как идеологический, производственный и учебный центр художественной жизни Европы. Творчество *Ле Корбюзье*. Влияние функционализма на современную архитектуру. Города-спутники, проблемы, связанные с их строительством. Работа архитекторов над решением образа отдельного здания, города в целом.

Органическая архитектура. *Фрэнк Райт*, *Алвар Аалто*. Биотек.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Сальвадора Дали.

11. Стили и направления начала XX века. Дадаизм, сюрреализм. Общая характеристика начала XX века. Сложный и противоречивый характер искусства. Причины возникновения и быстрой смены различных течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений. Дадаизм. Особенности и представители: *Марсель Дюшан*, *Ман Рэй*. Сюрреализм. Особенности и представители: *Рене Магритт*, *Ив Танги*, *Макс Эрнст*, *Сальвадор Дали*. Футуризм. Особенности и представители: *Умберто Боччони*, *Джакомо Балла*, *Луиджи Руссоло*, *Карло Карра*, *Джино Северини*. Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник» в Германии.

Самостоятельная работа: найти информацию о картине Пабло Пикассо «Герника» (символы, история создания, размеры). Подготовить сообщение об Анри Матиссе; копирование понравившейся работы.

12. Кубизм, фовизм и абстрактное искусство. Фовизм. Особенности и представители: *Жорж Руо*, *Андре Дерен*, *Альбер Марке*, *Рауль Дюфи*, *Анри Матисс*. Кубизм. Особенности и представители: *Жорж Брак*, *Пабло Пикассо*, *Хуан Грис*. Представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. *В. Кандинский*, *К. Малевич*, *В. Татлин*, *Пит Мондриан*. Роль абстрактного искусства в искусстве XX века.

Самостоятельная работа: словарная работа: «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм».

Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.

13. Искусство России первой половины XX века. «Мир искусства». *М. Врубель*, *К. Коровин* и *В. Серов*. Искусство России конца XIX – начала XX века. Творчество *В. Серова*. Жизнь и творчество *М. Врубеля*. Импрессионистические искания *К. Коровина*. Объединение «Мир искусства». Основные представители, темы, жанры. *А. Бенуа*, *Л. Бакст*, *З. Серебрякова*, *Б. Кустодиев*, *К. Сомов*, *М. Добужинский*, *Е. Лансере*, *Д. Митрохин* и др.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы. Посмотреть в Интернете иллюстрации *М. Врубеля*; найти материал о художнике – символисте *Борисове-Мусатове*, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

14. Ранний русский авангард, «Союз русских художников» и «Голубая роза». Общая характеристика начала XX века (революции, Гражданская война, мероприятия Советской власти в области искусства). Расцвет агитационного искусства. Художники-графики. Поиски нового художественного языка. Жизнь и творчество *И. Машкова*, *П. Кончаловского*, *П. Кузнецова*, *К. Юона*. Жизнь и творчество *К. Малевича*, *П. Филонова*, *В. Кандинского*. Объединения «Бубновый валет» и «Голубая роза». «Союз русских художников». Своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Визуальный ряд: И. И. Машков, П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, А. В. Лентулов, М. Шагал, К. Петров-Водкин, И. Э. Грабарь, Ф. А. Малявин, К. Ф. Юон, С. Ю. Жуковский, П. Трубецкой, М. Сарьян, С. Ю. Судейкин, Н. Н. Сапунов

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. Голубкиной. Посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

Раздел 12. Искусство советского периода

15. Искусство 1920 и 1930х гг. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ. Архитектура, скульптура и живопись СССР первой половины XX века. Революционный пафос произведений Б. Кустодиева, К. Юона, А. Рылова. АХРР, ОСТ – соревнования творческих групп и направлений. Продолжение традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); новаторство Общества станковистов (ОСТ), язык плаката и «монтажа», приёма, взятого из кинематографа. Творчество *М. Грекова, К. Петрова-Водкина, Б. Иогансона, А. Дейнеки*. Новые черты и темы советского искусства. Живопись *С. Малютина, Ю. Пименова, А. Самохвалова*. Графика *В. Фаворского, Е. Кибрика, Кукрыниксов*. Скульптуры *И. Шадра, Н. Андреева, В. Мухиной, С. Лебедевой*. Советские архитекторы.

Самостоятельная работа: записать названия работ, подготовить сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского. Сделать сообщение о творчестве В. Фаворского, Е. Кибрика, В. Мухиной, А. Дейнеки.

16. Искусство в период Великой Отечественной войны. Образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и негибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. Тоидзе, В. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. Шмаринова и А. Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. *А. Дейнека «Оборона Севастополя»*. *А. Пластов «Фашист пролетел»*, *С. Герасимов «Мать партизана»*. Патриотическая роль исторической живописи. *П. Корин – триптих «Александр Невский»*. Военный пейзаж в творчестве А. Дейнеки и Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. Мухиной, Е. Вучетича. Образы народных героев в творчестве *М. Манизера*: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. Шмаринова и А. Пахомова и др.

17. Искусство конца 1960-х – начала 1980-х годов. Декоративно-прикладное искусство советского периода. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образа современника; развитие жанра исторического портрета в творчестве *С. Викторова*. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве *В. Стожарова*. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре. Представление о возрождении художественных промыслов.

Знакомство с художественными промыслами России.

- 1). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино.
- 2). Роспись по дереву: Хохломская, Городецкая роспись и росписи Северной Двины и Мезени.
- 3). Резьба по кости и изделия из рога.
- 4). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская.
- 5). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевопосадская игрушка, полхов-майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки.
- 6). Павловопосадские платки.
- 7). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др.
- 8). Кружево: елецкое, вологодское и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 1960-х годов, представителях «сурового стиля».

18. Экзамен.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства ДХШ г. Мурманска устанавливает самостоятельно решением педагогического совета. Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки, зачёты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

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

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачётам, экзаменам.

Итоговая аттестация

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

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ДХШ г. Мурманска самостоятельно решением педагогического совета на основании ФГТ. Итоговая

аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все самостоятельные работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены самостоятельные работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Самостоятельные работы выполнены небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методику занятий следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей обучающихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятий могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения. Большое значение для обучения имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках предмета, так и вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

Таким образом, для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные **методы обучения**:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные **формы работы** в зависимости от конкретных условий:

- активное использование наглядного метода обучения;
- систематический контроль за работой;

- выборочная проверка конспектов лекций для выяснения вопросов, наиболее трудно усваиваемых обучающимися;
- чередование лекций с практическими занятиями, совместное посещение муниципальных выставок и фестивалей с дальнейшим обсуждением;
- выделение теоретических понятий, вводимых в процессе обучения; запись их определений в словарь терминов, рассчитано на углубление содержания этих понятий в процессе дальнейшего освоения предмета.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени. При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей (сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи. Основная учебная задача – развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции обучающихся. У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, преподавателю необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло. Преподавателю рекомендуется останавливаться на узловых проблемах каждого направления, рассматривать магистральные пути развития культуры, имеющие непосредственное отношение к современности. Очень важно отбирать иллюстративный ряд и помнить главную цель занятия – выявление особенностей и специфики определенного периода,

стиля. Например, при изучении темы «Европа, XVIII век – рококо», рекомендуется остановиться на характеристике двух стран – Франции и Англии, рассказать о творчестве наиболее ярких художников – Шарден, Грёз, Буше, Гейнсборо, Хогарт – и через их произведения выявить признаки рококо.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объём времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учётом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у обучающегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся):
- способность использовать в познавательной деятельности базовые знания в области истории искусства;
- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
- умение использовать ресурсы сети Интернет по истории искусства в научных и образовательных целях;
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) обучающихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объёма аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

*Список учебной и методической литературы:**Общая:*

1. Бакушинский А. В. Исследования и статьи. – М., 1981
2. Бартенев И. А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964
3. Бенуа А. Н. История искусства в 3-х томах. – Т.1. – М.: Олма-Пресс, 2002
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб: Лань, 2002
5. Вачьянц А.М. Вариации прекрасного: Учебное пособие. – М.:ООО МХК, 2003
6. Вёрман Карл История искусства всех времен и народов. – М., 2000
7. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство XVI-XIX столетий. – М: АСТ, 2001
8. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1972
9. Власов В.Г. Стили в искусстве. – СПб.: Кольна, 1995
10. Всеобщая история искусств – М., 1972
11. Гнедич П.П. История искусства. – М: АСТ, 2009
12. Герман Ю.В., Муронец И.И. Архитектура. Иллюстрированный словарь. – М.: Астрель: АСТ; Владимир, 2010
13. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1991
14. История искусства: Художники, памятники, стили. – М: АСТ, 2008
15. История искусств всех времён и народов (в 3 т) – М.: АСТ, 2005
16. Ионина Н.А. Сто великих картин. – М., 2006
17. Карпушина С.В., Карпушин В.А. МХК. 11 класс. – М.: Олма – Пресс, 2002 г.
18. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М.: Сварог и К., 2000 г.
19. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М: Астрель, 2006
20. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М: АСТ-ПРЕСС, 2001
21. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М: Архитектура-С, 2004
22. Современный словарь справочник по искусству/Под ред. А.А. Мелик-Пашаева. – М.: Олимп, 2000
23. Тихонов С.В. Рисунок. – М.: Архитектура-С, 2005.
24. Энциклопедия для детей. 7 том – М.: Аванта+ , 1997-1999
25. Журналы: «Художественная жизнь», «Художник», «Юный художник», «Творчество», «Искусство», «НоМи», «Введенская сторона» и мн. др.
26. Газета для преподавателей МХК издательского дома «Первое сентября» – «Искусство».

Европа:

27. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М: Радуга, 1990
28. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство XIX века – начала XX века. Т.2. – М: Радуга, 1990
29. Готика: архитектура. Скульптура, живопись. – М., 2004.
30. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. 2Т. – М: Искусство, 1978
31. Жермен Базен. Барокко и рококо. – М.: Слово, 2001
32. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 2006
33. История искусств: Франция, Испания. Искусство XIX века. Т.1. –СПб: ДБ, 2003
34. История зарубежного искусства. Под ред. Кузьминой М.Т., Мальцевой Н.Л. 3-е изд. – М., 1983.
35. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М: Высшая школа, 2004
36. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства. – Ростов- на- Дону.: Феникс, 2004.
37. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М: Высшая школа, 1990
38. Малая история искусств. Искусство XVIII века./Под ред. А. М. Контора. – М.: Искусство, 1977

Россия:

39. Александров В.Н. История русского искусства. – Минск: Харвест, 2009

40. Алленов М.М., Евангулова О.С. и др. История русского и советского искусства: Учебное пособие. – М., 1989
 41. Балакина Т.И. История отечественной культуры. Ч.1. Культура русского средневековья: Учебн. пособие. М.: Новая школа, 1994
 42. Вагнер Г.К., Владышеская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993
 43. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: Учебн.пособие. –М.: Юрайт, 1999
 44. Еремина Т.С. Мир русских икон и монастырей: история, предания. – М.: МАИК «Наука», 1997
 45. Забияко А.П. История древнерусской культуры: Учебн. пособие. – М.:Интерпракс, 1995
 46. Ильина Т.В. История искусств: Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 2006
 47. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. – М: Высшая школа, 1989
 48. История русского искусства: Конец XVIII – начало XX века. Т.2. Кн. 2. – М, 1981
 49. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. – М: Искусство, 1965
 50. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII в. – М., 1972
 51. Мир русской культуры/Под ред. А.Н. Мячина. – М.:Вече, 2000
 52. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторства в русском искусстве конца XIX – начала XX веков. – М.: Искусство, 1991
 53. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. – М: ВЛАДОС, 2004
 54. Рябцев Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь. Рассказы о русской культуре: Учебн. пособ. для ср. школ. – М.: ВЛАДОС, 1995
 55. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1998
 56. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – СПб.: Стройиздат, 1993
 57. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX - начала XX века. – М: Галарт, 2001
 58. Чёрный В.Д. Искусство средневековой Руси: Учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 1997
 59. Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России: IX-XX вв.: Учеб. пособие. М.: Простор, 1996
- XIX и XX век:*
1. Авангард. Остановленный на бегу. Альбом. – М., 1989
 2. Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972
 3. Архитектура Запада. Мастера и течения. – М., 1972
 4. Бунин А.В. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.2. – М., 1979
 5. Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. – М., 1968
 6. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. – М., 1973
 7. Виленкина В.Я. Модильяни. – М., 1989
 8. Гидион З. Пространство, время, архитектура. – М., 1977
 9. Ёдике Ю. История современной архитектуры: Синтез формы, функции и конструкции. – М., 1972
 10. Западное искусство: XX век. – М., 1965
 11. Дмитриева Н.А. М.А. Врубель. – М., 1984
 12. Живопись. 1930. Государственный Русский музей: Каталог-альбом. – М., 1989
 13. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. – М., 1982
 14. Кириченко Е.И. Федор Шехтель. – М., 1973
 15. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. – М., 1978
 16. Ле Карбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977
 17. Мартыненко Н.В. Живопись США XX века. – Киев, 1989
 18. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. – М., 1986
 19. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Изд 4, доп.. – М., 1986
 20. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. – М., 1971
 21. Нимейер О. Архитектура и общество. – М., 1975
 22. Полевой В.М. XX век. – М., 1989
 23. Ракова М.М. Русская историческая живопись середины XIX века. М., 1979
 24. Рейтерсверд О. Клод Моне. – М., 1965.
 25. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. – М., 1974.
 26. Сарабьянов Д.В. Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века. – М., 1973.
 - Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980.

27. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. – М., 1981

28. Федоров-Давыдов А.А. Архитектура Москвы после Отечественной войны 1812 года. – М., 1953

<http://www.artprojekt.ru>

<http://iskunstvo.narod.ru/6.htm>

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, DVD-проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, репродукции, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

Например:

Азбука искусства. Программно-методический комплекс © ООО «Новый Диск», 2009.

Уроки Тетушки Совы. Всемирная картинная галерея. Украина. 2001-2012. Реж. Н. Дубо

Учебный мультфильм по истории искусства «Загадки картины Ганса Гольбейна «Французские послы»» <http://www.youtube.com/watch?v=cZvh1raoxBo>

Реж. Роберт Саакянц:

Всемирная история. Вавилон (Берг Саунд, 2007)

Всемирная история. Древний Египет (Берг Саунд, 2008)

Всемирная история. Древний человек (Берг Саунд, 2007)

Всемирная история. Древняя Греция (Берг Саунд, 2009)

 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.