

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 4»
Город-курорт Анапа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Для учащихся 1-5 классов

Анапа 2014

<p>«Одобрено» Методическим советом образовательного учреждения МБОУ ДОД ДШИ № 4 Зам. директора по УВР _____ И.В. Кежина «_____» _____ 20 г.</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю» Директор МБОУ ДОД ДШИ № 4 _____ А.А. Голодаева_</p> <p>«__» _____ 20 г.</p>
--	---

Разработчик: преподаватель изобразительных искусств, зав. отделением изобразительных искусств Бондарюк С. А.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства « Живопись» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, утверждёнными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 166.

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Живопись» при 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс.

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-6 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-6 классах – три часа.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Живопись» является художественноэстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественноисполнительских и теоретических знаний,

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета: - приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе: знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; знаний разнообразных техник живописи; знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя; умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру

человека; навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 14 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

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

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

Учебно-тематический план

1 класс

№	Наименование темы	Макс. Учебн. Нагруз.	Календ. сроки
1	Беседа о живописных материалах, о живописи. Знакомство с акварелью. Оборудование живописца. Акварельные краски и их свойства. Упражнения.		
2	Характеристики цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешивания. Упражнения.		
3	Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей. Растяжки одной краски (от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного). Упражнения.		
4	Закрепление приемов работы с акварелью. Лессировки. Оптическое и механическое смешение цвета. Получение из основных цветов составленного цвета.		
5	Этюды с осенних листьев. Отработка приемов работы с акварелью. Заливка, лессировка, мазок. Закрепление понятий «основные», «составные цвета». Оттенки одного цвета.		
6	Копирование лоскутка ткани. Закрепление основных приемов работы акварелью. Развитие понятий «цветовой фон», «насыщенность светлого цвета».		
7	Изображение драпировки без складок в трех плоскостях. Отработка приемов работы акварелью. Понятия локального цвета, оттенков цвета в зависимости от пространства и характера освещения.		
8	Изображение куба или призмы в конкретной цветовой среде. Цветотональное решение в теплой и холодной гамме окружающего цвета. Понятие «рефлекс» в живописи. Понятие «среда». Изменение цвета в зависимости от фона и освещения.		
9	Этюд овощей и фруктов (яблоко, хурма, слива) на нейтральном цветовом фоне. Закрепление навыков практической работы и понятий «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и падающей тени в живописи.		
10	Этюд с одним простым предметом быта цилиндрической формы на светлой цветной драпировке. Лепка формы, цветотональные отношения. Закрепление навыков работы акварелью.		

11	Монохром (гризайль). Натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов (баклажан, гранат); драпировка яркая по цвету, без складок. Понятие контраста, понятие пространства. Лепка формы. Четкие светотеневые отношения. Умение последовательно вести учебную работу.		
12	Натюрморт с белым бидоном на нейтральном цветовом фоне и темной цветной драпировкой (бордовой, темно-зеленой или синей). Изменение локального цвета предмета в зависимости от окружения.		
13	Натюрморт из двух предметов (призматической и цилиндрической формы) на контрастном фоне. Четкие тональные отношения. Влияние среды на предметы. Цветовая гармония.		
14	Натюрморт с простым предметом (крынка) и овощами в теплой цветовой среде. ¼ листа.		
15	Натюрморт с этими же предметами в холодной цветовой среде (1/4 листа). Понятие колорита, цветового строя. Закрепление навыков и умений. Методичное ведение работы над натюрмортом.		
	Итого:		

2 класс

№	Наименование темы	Макс. Учебн. нагрузка	Календарные сроки
16	Постановка из 2-х предметов с четко выраженными цветовыми отношениями на нейтральном фоне.	9	07.09 14.09 21.09
17	Натюрморт из 3-х элементов, сближенных по цвету с ясным тематическим содержанием.	9	26.09 05.10 12.10
18	Натюрморт из контрастных по цвету предметов на цветном фоне.	9	19.10 26.10 09.11
19	Натюрморт из контрастных по тону предметов. Работа ограниченным количеством красок 2-3 цвета. Решение условное.	12	16.11 23.11 30.11 07.12
20	Натюрморт из 3-4 предметов контрастных по цвету разной фактуры	9	14.12 21.12 28.12
21	Натюрморт из 2-3 различных по материалу предметов с драпировкой (гризайль).	9	11.01 18.01 25.01
22	Два этюда несложного натюрморта в теплой / холодной гамме (2 задания по 3 часа).	9	01.02 08.02 15.02
23	Постановка из 3-х-4-х предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями на нейтральном фоне.	12	22.02 01.02 15.03 22.03
24	Портрет - этюд	12	05.04 12.04 19.04 26.04
25	Экзаменационная постановка	12	03.05 10.05

			17.05 24.05
	Итого:	102	

3 класс

№ п\п	Наименование темы	Макс. Учебн. нагрузка	Календарные сроки
27	Натюрморт из трех предметов в холодной гамме. Этюд.		
28.	Натюрморт из трех предметов в теплом колорите. Этюд		
29	Осенний натюрморт (цветы, фрукты). Контрастные цветовые отличия; сочетания цветовые и тональные.		
30	Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой. Контрастные цветовые и тональные отношения.		
31	Натюрморт с крупным предметом быта и драпировкой с орнаментом или в полоску, рельефными складками на переднем плане.		
32	Этюды фигуры сидящего человека (три разных ракурса)		
33	Натюрморт из двух-трех предметов быта различной фактуры.		
34	Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде. Тематическая постановка («Ремонт», «Мастерская» и др.).		
35	Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы и драпировкой с рельефными складками.		
36	Натюрморт из трех предметов простых по форме и ясных по тону (гризайль)		
37	Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме (контрольный натюрморт).		
	Итого:		

4 класс

№ п\п	Наименование темы	Макс. Учебн. нагрузка	Календарные сроки
38	Этюд – овощи, фрукты и один предмет быта		
39.	Натюрморт «Дары леса». Осенняя цветовая гамма (корзинка, грибы, фрукты, Ветка рябины и т.д.)		
40	Этюд фигуры в движении. Тематическая постановка («Сбор урожая», «Готовим обед» и т.д.) – 8 часов.		
41	Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Светлые предметы на нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма – 12 часов.		
42	Натюрморт из 2-3 предметов различных фактур. Цветовой тон предметов темный, в среде темных драпировок.		
43	Натюрморт из 2-3 простых по форме и различных по тону и цвету предметов в нейтральной цветовой среде против света		

44	Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере. Состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые отношения		
45	Тематическая постановка «Профессиональный натюрморт»		
46	Натюрморт из 2-3 предметов быта различных фактур, четкие по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. Контрастные цветовые отношения. Выполняется предварительный этюд		
	Итого:		

5 класс

№	Наименование темы	Количество часов.	Календарные сроки
1.	Осенний натюрморт (многоцветная композиция)		
2.	Натюрморт на контрастные цветовые отношения (a la prima)		
3.	Натюрморт из сближенных по тону предметов		
4.	Натюрморт с ярко выраженным колоритом		
5.	Фигура человека в национальном костюме		
6.	Натюрморт на сближенные цветовые отношения (нюансная гармония)		
7	Натюрморт в интерьере		
8.	Фигура человека в интерьере		
9.	Гармония по общему цветовому тону и светлоте		
10.	Сложный натюрморт. (многоцветная гармония, фактура, материальность)		
	Итого		

III Содержание программы

I класс

Задание 1. Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в живописи. Знакомство с живописными материалами. Акварельные краски и их свойства. Знакомство с техникой акварельной живописи и методы работы.

Цель: изучение возможностей техники акварели.

Задачи: выполнить упражнение на отработку приемов работы с акварелью (заливка, мазок, лессировка).

Акварель, бумага ¼ листа.

Задание 2. Понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность». Ахроматические, хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплохолодность в цвете.

Цель: изучение возможностей цвета, его преобразования.

Задачи: умение составлять сложные цвета путем смешения; выполнение упражнений, цветовые растяжки с переходом от теплых до холодных оттенков.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 3. Знакомство с приемами работы акварелью. Тонально-цветовые заливки плоскостей.

Цель: изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знания возможностей и характеристик цвета.

Задачи: растяжка одной краски – от темного к светлому, от насыщенного до малонасыщенного цвета.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 4. Закрепление приемов работы акварелью. Метод лессировки.

Цель: использование возможностей акварели.

Задачи: освоить методы смешения красок; получить из основных цветов составные.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 5. Этюды с осенних листьев (листья крупные, конкретные по форме и цвету).

Цель: использование приемов работы акварелью; умение последовательно вести работу.

Задачи: отработка основных приемов – заливка, лессировка, мазок; закрепление понятий «основной цвет», «составной цвет»; оттенки единого цвета.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 6 Копирование лоскута ткани (ткань в два-три цвета, имеющая несложный орнамент).

Цель: развитие понятий «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Задачи: последовательное ведение работы; использование палитры, точное решение и нахождение нужного цвета; закрепление навыков и умений.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 7. Изображение драпировок без складок. Драпировка в трех плоскостях, конкретная по цвету и тону. Освещение верхнее, софитом, теплый цвет.

Цель: развить представления о локальном цвете, его оттенках; понятия «среда», «пространство».

Задачи: разобраться в явлении взаимодействия видов освещения; влияние освещения на цвет; отработка приемов работы акварелью.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 8. Изображение призматического гипсового предмета (куб, параллелепипед) в конкретной цветовой среде. Влияние освещения.

Цель: изучить влияние цветовой среды на предмет; понятие рефлекса; понятие цветовой среды; понятия «свет», «тень на предмете»; «падающая тень».

Задачи: выполнить два этюда – один в холодной, другой в теплой среде; изучить изменение цвета в зависимости от фона и освещения: «Холодный натюрморт» - освещение теплое, «Теплый натюрморт» - освещение холодное; закрепление навыков работы акварелью; методичное, грамотное ведение задания, последовательность ведения.

Акварель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 9 Этюд овощей или фруктов (яблоки, хурма, гранат, слива и т.д.). Нейтральный цветовой фон.

Цель: лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений.

Задачи: передать характер цветового тона, локального цвета овощей или фруктов; решение собственной и падающей тени, рефлекса; закрепление навыков и умений работы акварелью.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 10 Этуд с одним простым предметом быта цилиндрической формы (бидон) на светлой драпировке (голубой, розовой). Предмет достаточно темный. Освещение боковое, теплое (софит).

Цель: лепка формы цветом с учетом светотени; передача объема предмета и пространства.

Задачи: выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона; лепка формы цветом, решение силуэта предмета и цветовые полутона; передача пространства контрастами переднего плана.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 11. Монохром. Гризайль. Натюрморты с гипсовым цилиндром и муляжом (яблоко, гранат, груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной по тону, без складок.

Цель: изучить явление светового контраста; решение его с учетом пространственной среды.

Задачи: выявление в процессе работы формы, объема предмета, введение его в среду, разбор тональных отношений.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 12. Натюрморт с белым бидоном и двумя драпировками. Одна фоновая – нейтральная по тону и цвету, другая (лежащая на горизонтальной плоскости) – контрастная по цвету и тону (синяя, красная, желтая и т.д.; бордовая, темно-зеленая и т.д.).

Цель: понятие контраста; изучение изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепление навыков работы акварелью.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 13 Натюрморт из двух предметов, различных по массе. Один призматической формы, другой конической (корзина, кружка и т.п.). Контрастный цветовой фон, четкие тональные отношения.

Цель: использование в практической работе теоретических знаний.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияния цветовой среды; выявить пространство и объем предмета; методически верно вести работу.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 14 Натюрморт с крупным предметом быта и муляжами (крынка, морковь, свекла и т.д.), конкретными по тону, в теплой цветовой гамме. *Цель:* знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование понятия «дополнительные цвета».

Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды и предмета; лепка формы предметов; решение пространства.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание 15 Натюрморт с предметами из предыдущего натюрморта, но в холодной цветовой гамме.

Цель: знакомство с понятием «цветовая гамма»; использование дополнительных цветов; понятие колорита.

Задачи: правильное методическое ведение; добиться завершенности – проработать форму, объем предметом, решить пространство.

Бумага $\frac{1}{4}$ листа.

2 класс

Задание 1 Постановка из 2х предметов с четко выраженными цветовыми отношениями на нейтральном фоне.

Цель: закрепление навыков, полученных в 1-м классе.

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений. Акварель.

Задание 2 На сближенные цветовые отношения. Натюрморт из трех предметов. Предметы (крынка, корыто, овощи или фрукты) четко различаются по тону. Тон ровный, предметы в теплой гамме; фон с холодным оттенком и светлее предметов.

Цель: научить различать тонкие цветовые отношения; правильно методически вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда.

Задачи: в процессе ведения работы использовать метод последовательных лессировок; организовать контраст переднего плана.

Акварель, гуашь.

Задание 3 Натюрморт из контрастных по цвету предметов на цветовом фоне.

Цель: применить знания и умения.

Задачи: выполнить этюд; правильно методически вести работу; разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексных связей; найти верные тональные и цветовые отношения.

Акварель, гуашь.

Задание 4 Натюрморт из контрастных по тону предметов. Работа ограниченным количеством красок 2-3 цвета. Решение условное.

Цель: добиться в задании колористической цельности, смягчения контрастов.

Задачи: через рефлекс и полутона выразить влияние окружения цветовой среды на предметы натюрморта, использовать метод маскировки; передать глубину пространства.

Акварель, гуашь.

Задание 5 Натюрморт из 3-4 предметов, контрастных по цвету разной фактуры.

Цель: добиться в задании колористической цельности; смягчение контрастов.

Задачи: через рефлекс и полутона выразить влияние окружения цветовой среды на предметы натюрморта; использовать метод лессировок; передать глубину пространства, вылепить форму предметов.

Акварель.

Задание 6 Натюрморт из 2-3 различных по материалу предметов с драпировкой (гризайль).

Цель: передача тональных отношений.

Задачи: найти конкретные различия тона предметов и драпировки, решение объема предметов тональными средствами, передача пространства.

Акварель, гуашь.

Задание 7 Два этюда несложного натюрморта в теплой, холодной гамме (два задания по 4,5 часа).

Цель: уяснить влияние теплого цвета на цветовые отношения в натюрморте, затем холодного цвета, закрепить в натюрморте понятие «состояние».

Задачи: решить форму, объем предметов и пространство, определить различие тональных и цветовых отношений в натюрморте.

Акварель, гуашь.

Задание 8 Постановка из 3-х - 4-х предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми решениями.

Цель: передача тональных отношений.

Задачи: найти конкретные различия тона предметов тональными средствами, передача пространства.

Акварель, гуашь.

Задание 9 Портрет — этюд.

Цель: изучить основные пропорции лица, передача формы цветом и тоном.

Задачи: лепка формы лица плоскостями при помощи цвета и тона.

Акварель, гуашь.

Задание 10 Экзаменационная постановка.

Цель: подведение итогов за 2 класс.

Задачи: выявление знаний, полученных в течение года.

Акварель, гуашь.

3 класс

Задание 1

Материал – акварель, бумага – 1\4 листа.

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.

Задачи: обобщенно вылепить форму предмета с учетом больших цветовых и тональных отношений.

Задание 2 Материал – акварель, бумага – 1\4 листа.

Цель: закрепление основных понятий в живописи; наработка более совершенных приемов техники письма акварелью.

Задачи: выполнить задание с учетом передачи объема предметов; выявление пространства и цветовой гармонии; взаимовлияние цвета.

Задание 3 Материал – акварель, бумага – 1\2 листа.

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; выполнить основные задачи учебной работы по живописи.

Задание 4 Материал – Акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: развить представление о контрасте, пространственной среде, сочетании цвета.

Задачи: решение пространства, влияние окружающей среды, освещения; лепка формы цветом, светотеневые отношения; проработка складок переднего плана; методика ведения учебной работы.

Задание 5 Материал: Акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: подчинение деталей предмета и рисунка ткани большой форме.

Задачи: решение цветотональных отношений; лепка формы предмета и складок драпировки; решение орнамента на драпировке по форме складок с учетом цветотональных отношений.

Задание 6 Материал: Акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: дальнейшее изучение пропорций человека; знакомство с пластической формой; понятие «силуэт».

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, прически и т.д.

Задание 7 Материал: Акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: разнообразить технические приемы работы акварелью.

Задачи: передать материальность предметов; связать их с цветовой средой, определить их тональность; вылепить форму предметов; решить пространство.

Задание 8 Материал: Акварель. Бумага – 1\2 листа. Освещение верхнее, боковое, софитом.

Цель: выразить «состояние» в натюрморте; пространство и форма; цельность решения.

Задачи: определить четкие светотеневые отношения; живописная задача – создание цветовой гаммы с учетом цвета освещения; обобщение деталей дальний планов; выявление пространства.

Задание 9 Материал – Акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: научить выделять композиционный центр; единство цветового строя.

Задачи: средствами контраста и проработки выявить композиционный центр натюрморте; подчинение всех деталей главному в натюрморте.

Задание 10

Материал – Гуашь. Бумага – 1\2 листа.

Цель: наработка навыков работы гуашью.

Задачи: светотеневой разбор; решение формы, объема предметов; выявление пространства.

Задание 11. Материал – Гуашь. Бумага – 1\2 листа.

Цель: выявить влияние характера освещения на цветовой строй натюрморта; закрепление понятий «цветовой тон», «дополнительные цвета», «рефлексы»; закрепление знаний умений и навыков, полученных в третьем классе.

Задачи: точный цветовой разбор предметов в натюрморте; правильно выразить тональные отношения; выявление объема и характера формы предметов, влияние среды, освещение гипсового орнамента, передача пространства.

4 класс

Задание 1. Этюд – овощи, фрукты и один предмет быта – 6 часов.

Материал – акварель, бумага – 1\4 листа.

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.

Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду; техника заливок и уточнение формы мазком.

Задание 2. Натюрморт «Дары леса». Осенняя цветовая гамма (корзинка, грибы, фрукты, Ветка рябины и т.д.) – 12 часов.

Материал – акварель, бумага – 1\2 листа.

Цель: использование разнообразных технических приемов; добиться грамотного сочетания цветовых отношений.

Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции натюрморта; лепка формы цветом; влияние пространства.

Задание 3. Этюд фигуры в движении. Тематическая постановка («Сбор урожая», «Готовим обед» и т.д.) – 8 часов.

Материал - гуашь, бумага – 1\4 листа.

Цель: пластическое решение сложной формы в пространстве; углубленное знакомство с построением фигуры человека в среде; изучение влияния пространства.

Задачи: изучив основные пропорции фигуры человека, грамотно ее закомпоновать и построить; передать характер ее движения; гармонично решить цветовой контраст; передача цветом формы.

Задание 4. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. Светлые предметы на нейтральном фоне. Холодная цветовая гамма – 12 часов.

Материалы – гуашь, акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и нюансов цвета.

Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом; выявление пространства.

Задание 5. Натюрморт из 2-3 предметов различных фактур. Цветовой тон предметов темный, в среде темных драпировок. Освещение боковое, софит – 10 часов.

Материал: гуашь. Бумага – 1\2 листа.

Цель: разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать состояние освещенности предметов в среде.

Задачи: решение формы, объема предметов в пространственной среде.

Задание 6. Натюрморт из 2-3 простых по форме и различных по тону и цвету предметов в нейтральной цветовой среде против света – 12 часов.

Материал: Акварель, гуашь. Бумага – 1\2 листа.

Цель: передать состояние противодействующего света; изучение явления рефлексов.

Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; контражур; решение формы, пространства, складок драпировки.

Задание 7. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере. Состояние в натюрморте. Свет как средство выразительности. Контрастные цветовые отношения – 14 часов.

Материал: Акварель, гуашь. Бумага – 1\2 листа.

Цель: определить связь со станковой композицией; выделение центра композиции натюрморта; выразительность светотональных и цветовых отношений.

Задачи: решение формы, объема предметов, проработка деталей формы, решение пространства; материальность фактуры предметов.

Задание 8. Тематическая постановка «Профессиональный натюрморт». – 14 часов.

Материал: Акварель, гуашь. Бумага – 1\2 листа. Освещение верхнее, боковое, софитом.

Цель: выразить «состояние» в натюрморте; пространство и форма; цельность решения.

Задачи: определить четкие светотеневые отношения; живописная задача – создание цветовой гаммы с учетом цвета освещения; обобщение деталей дальний планов; выявление пространства.

Задание 9. Контрольный натюрморт из 2-3 предметов быта различных фактур, четкие по тону, ясные по цвету. Драпировка со складками. Контрастные цветовые отношения. Выполняется предварительный этюд – 14 часов.

Материалы – гуашь, акварель. Бумага – 1\2 листа.

Цель: выявление уровня подготовки учащихся.

Задачи: применение в учебной работе основных теоретических знаний и практических навыков; цветовые и тональные отношения – лепка формы цветом, решение фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок драпировки; пространственное решение; цельность, обобщение, цветовая гармония.

5 класс

Задание 1. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Использование акварели, гуашь (техника по выбору), бумаги формата А 3 Самостоятельная работа: копии с репродукции натюрмортов.

Задание 2. Натюрморт на контрастные цветовые отношения (a la prima). Грамотное ведение длительной работы. Связь натюрморта с пространством интерьера. Использование акварели, гуашь (техника a la prima), бумаги различного формата. Самостоятельная работа: осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента окна.

Задание 3. Натюрморт из сближенных по тону предметов. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт с предметами из стекла (2-4 стеклянных предмета, сближенных по цветовому тону) в темной цветовой гамме. Использование акварели, гуашь (многослойная живопись). Выбор формата с учетом композиции. Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

Задание 4. Натюрморт с ярко выраженным колоритом. Понятие колорита и подчинения отдельных цветовых пятен общему колористическому решению. Использование акварели, гуашь (техника по выбору), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: Натюрморт из предметов быта.

Задание 5. Фигура человека в национальном костюме Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, гуашь бумаги различного формата. Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

Задание 6. Натюрморт на сближенные цветовые отношения (нюансная гармония Тематические натюрморты бытового жанра. Использование акварели, гуашь бумаги

формата А3. Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

Задание 7. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Грамотное построение цветовых и тональных отношений. Передача «большой формы», пространства в натюрморте. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента. Использование акварели, бумаги формата А2.

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

Задание 8. Фигура человека в интерьере. Класс и учащиеся. Фигура человека за работой. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, гуашь бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

Задание 9. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

Задание 10. Сложный натюрморт. (многоцветная гармония, фактура, материальность) Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности. Использование акварели, гуашь (многослойная живопись), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды предметов быта.

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 4 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; - грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркальнопрозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; - грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркальнопрозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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

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

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

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VIII. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М., 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992

Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

- Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
- Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
- Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
- Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
- Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
- Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
- Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
- Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

- Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
- Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
- Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
- Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
- Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999

Требования к уровню подготовки выпускников

Выпускник ДХШ должен иметь достаточные знания и умения для выполнения учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам СУЗов.

Учащиеся должны успешно, творчески осознанно решать живописно-композиционные задачи. Необходимо освоить сложности техники акварельной живописи, ее разнообразные приемы и возможности; грамотно пользоваться художественными материалами.

Учащийся должен уметь решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом особенностей цветовых отношений и взаимовлияний. Добиваться цельности и единства цветового строя в работе, колористического решения, разбираться в цветовых и тональных отношениях. Передавать форму, глубину, освещенность. Свободно, эмоционально передавать ощущение от природы.

<p>«Одобрено» Методическим советом образовательного учреждения МБОУ ДОД ДШИ № 4 Зам. директора по УВР _____ И.В. Кежина</p> <p>« » _____ 20 г.</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю» Директор МБОУ ДОД ДШИ № 4 _____ А.А. Голодаева_</p> <p>« » _____ 20 г.</p>
---	--

Разработчик: преподаватель изобразительных искусств, зав. отделением изобразительных искусств Бондарюк С. А.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства « Живопись» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, утверждёнными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 166.

ПО. 01. « Музыкальное исполнительство»

ПО. 02. « Теория и история музыки»

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
 - Годовые требования. Содержание разделов и тем;
- #### 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 - Критерии оценки;
- #### 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы.

- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

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

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет.

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с первого по пятый (шестой) и с

четвертого по восьмой (девятый) классы составляет 33 недели ежегодно.

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

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 6 лет составляет 1188 часов, в том числе аудиторные занятия - 660 часов, самостоятельная работа - 528 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 (6) лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1	2	3	4	5	6	
Классы							

Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	48	51	660
Самостоятельная работа	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	48	51	528
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	96	102	1188
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 6 лет составляет:

аудиторные занятия:

- 1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;
- 4 - 5 классы – по 4 часа в неделю;
- 6 - класс – по 3 часа в неделю.

самостоятельная работа:

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

Рекомендуемый объем учебных занятий по учебному предмету «Рисунок» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком

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

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

Цель и задачи учебного предмета

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

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

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

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

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы

решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Учебно-тематический план
1 класс

№	Наименование темы	Макс. Колич. часов	Самост. задания	Аудит. задания	Календ. сроки
1.	Беседа о рисунке как самостоятельной дисциплине в художественной школе				
2.	Упражнение на проведение различных линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных дугообразных) и деление отрезков прямой на равные части				
3.	Упражнение на проведение прямых линий и деление отрезков на равные части (т.н. шахматная доска)				
4.	Рисование простого плоскостного геометрического орнамента в три тона				
5.	Тональный рисунок трех плоских прямоугольных фигур с различными соотношениями сторон и различной тональной окрашенностью (светлый, серый, темный)				
6.	Две тональные зарисовки чучела птицы (ворона)				
7.	Тональный рисунок листа тонированной бумаги или картона в вертикальном положении				
8.	Линейно-конструктивный рисунок части интерьера (дверь, окно) с введением легкого тона				
9.	Тональный рисунок лежащей на плоскости стола узкой полоски тонированной бумаги или картона				
10.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок лежащей на плоскости стола книги				
11.	Зарисовки фигуры человека				
12.	Линейный рисунок квадрата в горизонтальном положении на плоскости стола				
13.	Линейно-конструктивный рисунок каркаса куба				
14.	Тональный рисунок гипсового куба				
15.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок деревянного ящика с введением легкого тона				

16.	Линейный рисунок окружности в перспективе				
17.	Тональный рисунок гипсового цилиндра в вертикальном положении				
18.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок ведра цилиндрической формы в вертикальном положении с введением легкого тона				
19	Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта				
20.	Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта				
	Итого:				

2 класс

№	Наименование темы	Макс. Колич. часов	Самост. задания	Аудит. задания	Календарн сроки
21	Осенний натюрморт из предметов быта и овощей				
22	Натюрморт из 2-3х предметов геометрической формы				
23	Тональный рисунок драпировки (складки)				
24	Линейные зарисовки фигуры человека в 2х положениях (стоя, сидя)				
25	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона				
26	Линейно-конструктивный рисунок предмета быта (сито, кастрюля) в горизонтальном положении				
27	Тональный рисунок натюрморта из 2х предметов быта				
28	Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона				
29	Тональный рисунок натюрморта с чучелом птицы				
30	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок простого гипсового орнамента с введением легкого тона				
31	Тональный рисунок натюрморта из 2х предметов быта				
	ИТОГО:				

3 класс

№ п\п	Наименование темы	Макс.	Самос	Аудит.	Календарные
-------	-------------------	-------	-------	--------	-------------

		Колич. часов	Задан.	задания	сроки
1/32	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок их двух предметов быта (призматической и цилиндрической формы) с введением легкого тона:				
2/33	Тональный рисунок из трех гипсовых геометрических тел (куб, конус, цилиндр):				
3/34	Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками				
4/35	Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками				
5/36	Наброски и зарисовки фигуры человека				
6/37	Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки с введением легкого тона				
7/38	Тональный рисунок гипсового рельефа				
8/39	Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта и драпировки				
9/40	Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта в интерьере				
10/41	Линейно-конструктивное построение гипсовой обрубочной головы				
11/42	Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера с введением масштабного предмета				
12/43	Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта со складками:				
13/44	Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта со складками (контрольная работа)				
	Итого:				

4 класс

№	Наименование темы	Макс. Колич. часов	Самос Занят	Аудит. занятия	Календар. сроки
45.	Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с введением легкого тона				
46.	Тональный рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете				
47.	Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и драпировки со складками				

48.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок постановки в интерьере с введением легкого тона				
49.	Тональный рисунок шара (штудия)				
50.	Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок асимметричного гипсового орнамента высокого рельефа с введением легкого тона				
51.	Тональный рисунок из двух-трех предметов быта с введением простого гипсового орнамента и драпировки со складками				
52.	Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта и драпировки со складками				
53.	Зарисовки фигуры человека в среде				
54.	Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности из трех предметов быта и драпировки со складками				
55.	Тональный рисунок натюрморта из трех предметов быта и драпировки со складками				
	Итого:				

5 класс

№	Наименование темы	Макс. Колич. Занят.	Самост. занятия	Аудитор. Занят.	Календ. сроки
1.1.	Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)				
1.2.	Рисунок капители				
1.3.	Рисунок гипсовой головы (обрубковка) в двух поворотах				
1.4.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)				
2.1.	Рисунок черепа человека				
2.2.	Рисунок гипсовой головы (обрубковка) с поворотом в три четверти				

2.3.	Рисунок античной гипсовой головы				
3.1.	Тематический натюрморт с атрибутами искусства				
	Итого:				

6 класс

№	Наименование темы	Макс. Колич. Занят.	Самост. занятия	Аудитор. Занят.	Календ. сроки
1.1.	Натюрморт из четырех-пяти предметов (гипсовые геометрические тела и предметы быта)				
1.2.	Рисунок капители				
1.3.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах				
1.4.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаз)				
2.1.	Рисунок черепа человека				
2.2.	Рисунок гипсовой головы (обрубков) с поворотом в три четверти				
2.3.	Рисунок античной гипсовой головы				
3.1.	Тематический натюрморт с атрибутами искусства				

III Содержание программы

1 класс

Задание 1. Роль и значение рисунка в процессе обучения. Задачи курса рисунка. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. Знакомство с организацией рабочего места учащихся, его подготовкой к работе, правильной посадкой рисующих относительно постановки. Знакомство с приемами работы карандашом.

Задание 2. Материал — графитный карандаш. Размер - ¼ листа.

Цель: знакомство с приемами работы графитным карандашом, постановка глаза и руки учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; добиться выразительности линий.

Задание 3. На листе изображается квадрат, который делится на равные клетки, имеющие тон, аналогичный шахматной доске.

Материал — графитный карандаш. Размер - ¼ листа.

Цель: закрепление предыдущего материала по проведению прямых линий и делению отрезков на равные части; знакомство с понятием тона и штриха; развитие руки и глаза учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; точно разделить отрезки на равные части; показать тональную разницу клеток, т.е. шахматной доски.

Задание 4. На листе изображается квадрат, в который учащимся вписывается сочиненный им орнамент, состоящий из прямых линий и дуг. Перед заданием выполняются упражнения на проведение различных геометрических фигур (круга, квадрата, овала и др.) без отрыва карандаша от плоскости листа.

Материал: графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление материала предыдущих знаний; развитие рук и глаза учащихся.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; показать тональную разницу элементов орнамента.

Задание 5. Фигуры ставятся вертикально на уровне глаз рисующих. Рабочие места учащихся располагаются фронтально к натуре.

Материал — графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с понятием пропорций предметов и способом визирования как средством их проверки; закрепление материала предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; верно передать пропорции предметов относительно друг друга; с помощью штриха показать их тональную разницу.

Задание 6. Постановки изображаются без фона, возможно использование тонированной бумаги.

Материал — тушь, кисть. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Освещение естественное.

Цель: знакомство с работой в новом материале, выработка умения анализировать натуру; развитие руки и глаза учащегося.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать основные пропорции птицы.

Задание 7. Постановка размещается вертикально на светлом фоне так, чтобы линия горизонта рисующих проходила ближе к середине листа.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с понятиями линейной и воздушной перспективы линий и пятна, а также трехмерности изображения; закрепление пройденного материала.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; правильно построить лист бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений с одной точки схода и передать его тон при помощи воздушной перспективы.

Задание 8. Рабочие места учащихся располагаются фронтально к натуре. Одна створка двери или окна приоткрыта.

Материал — графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление понятий о линии горизонта и о перспективных сокращениях с одной точкой схода; первое знакомство с понятием ритма.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; правильно построить дверь (окно) с учетом линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности линий.

Задание 9. Размер полоски — 10x30 см. или 15x40 см. Постановка располагается на светлом фоне ниже линии горизонта. Край стола — фронтально к рисующим. Полоска бумаги или картона находится под произвольным углом.

Материал — графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: изучение понятия о перспективных сокращениях с двумя точками схода; знакомство с понятием глубокого пространства; закрепление предыдущего материала.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; верно построить полоску бумаги (картона) с учетом перспективных сокращений; добиться выразительности линий и тона для передачи пространства.

Задание 10. Рабочие места учащихся размещаются фронтально к краю стола. Книга располагается под произвольным углом.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Освещение естественное.

Цель: закрепление материала предыдущих занятий; знакомство с понятием объема предмета.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; построить книгу с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности линий и объема.

Задание 11. На одном листе учащимися выполняются две схематичные зарисовки: взрослого человека и ребенка в статичном состоянии. На занятии используются таблицы со схемой построения и пропорции человеческой фигуры.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с пропорциями взрослого человека и ребенка.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; выявить основные пропорции человеческих фигур.

Задание 12. Постановка располагается горизонтально на светлом фоне ниже линии горизонта. Рабочие места учащихся размещаются фронтально к плоскости стола. Квадрат расположен под произвольным углом.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление материала о линии горизонта и перспективных сокращениях с двумя точками схода.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; точно определить углы квадрата с учетом перспективных сокращений при помощи горизонтальной прямой, проведенной через ближний угол квадрата; добиться выразительности линий с учетом пространства.

Задание 13. Постановка располагается ниже линии горизонта.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе и сквозном построении.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; верно построить каркас куба с учетом пропорций и перспективных сокращений; передать объем за счет линий в пространстве и добиться их выразительности.

Задание 14. Постановка располагается ниже линии горизонта.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с методом передачи объема куба с помощью светотени; закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; поставить куб на плоскость стола; построить его с учетом перспективных сокращений; передать объем куба с помощью светотени (света, полутона, тени собственной, рефлекса, тени падающей).

Задание 15. Постановка ставится на полу в центре мастерской. Тон вводится только в области собственных и падающих теней. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; правильно построить ящик с учетом перспективных сокращений и связать основание ящика с плоскостью пола за счет построения падающей тени.

Задание 16. Квадрат с вписанной в него окружностью размещается на полу в центре мастерской. Рабочие места учащихся желательно расположить фронтально по отношению к сторонам квадрата.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с методом построения окружности с учетом линейной и воздушной перспективы через нахождение основных осевых линий.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; точно построить окружность с учетом перспективного сокращения; добиться выразительности линий в пространстве.

Задание 17. Гипсовый цилиндр ставится на светло-сером нейтральном фоне ниже линии горизонта.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: знакомство с методом передачи объема цилиндра с помощью светотени и закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; построить цилиндр с учетом перспективных сокращений; передать его объем за счет светотени.

Задание 18. Ведро цилиндрической формы ставится ниже горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала о построении окружности в перспективе на примере предмета быта.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; построить ведро с учетом перспективных сокращений окружностей в его основаниях, выявив конструкцию ручки и ее крепления к основному объему; добиться выразительности линий и большой формы.

Задание 19. Натюрморт ставится на светлом фоне. Предметы цилиндрической и призматической формы, разные по величине и тону. Постановка размещается ниже линии горизонта на одной плоскости. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление предыдущего материала; знакомство с понятием локального тона предмета.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать пропорции предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать их объем, локальный тон и положение в пространстве.

Задание 20. Натюрморт ставится на светло-сером фоне. Предметы – цилиндрической и призматической формы, различные по величине и тону.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: знакомство с понятием локального тона предмета; закрепление всего материала, пройденного в первом классе.

Задачи: аналогичные предыдущему заданию.

2 класс

Задание 1. Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне. Предметы темнее фона.

Материал – графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала заданий 1 класса и локального тона предмета.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе, определить пропорции, поставить их на плоскость, построить предметы с учетом перспективных сокращений относительно линий горизонта, передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объем предметов и расположение в пространстве.

Задание 2. Натюрморт состоит из куба, конуса и шара без фона на одной плоскости. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала, пройденного в 1-м классе.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе, поставить предметы на плоскость, построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений, добиться выразительности линий и форм.

Задание 3. В постановке серая драпировка с простыми складками. Работа без фона.

Материал – графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе, построить складки драпировки с учетом ритма, воздушной перспективы, вылепить их объем при помощи светотени.

Задание 4. Стоящая – с опорой на одну ногу, сидящая – в профиль.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: продолжение знакомства с пропорциями фигуры человека.

Задачи: грамотно компоновать в листе 2-е фигуры человека, верно передать механику движения стоящей и сидящей фигуры человека с учетом направлений осей плечевого пояса и таза.

Задание 5. Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: знакомство с методом построения окружности в перспективе в вертикальной плоскости.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе; построить цилиндр с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности линий.

Задание 6. Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания на примере предмета быта.

Задачи: грамотно компоновать предмет в листе; построить его с учетом пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности линий и большой формы.

Задание 7. В натюрморте используются предметы быта цилиндрической формы в вертикальном и горизонтальном положении. Предметы быта цилиндрической формы ставятся на нейтрально сером фоне. Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру.

Цель: закрепление материала двух предыдущих заданий.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом пропорций и перспективных сокращений; выявить большие тональные отношения; передать объемы предметов и пространство в натюрморте.

Задание 8. Для постановки используется чучело в статичном положении. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе с учетом падающей тени; верно передать характерные особенности птицы и выявить большую форму.

Задание 9. Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне.

Материал – уголь. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания; продолжение знакомства с методом работы над мягким материалом.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; передать большие тональные отношения; выявить локальный тон, объем и пространство в натюрморте с помощью светотени; добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 10. Гипсовый орнамент размещается на стене выше линии горизонта. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: знакомство с методом построения несложного гипсового орнамента; закрепление материала, пройденного в первом классе.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить орнамент с учетом перспективных сокращений и выявить большую форму.

Задание 11. Натюрморт ставится из предметов цилиндрической и призматической формы, разных по материалу и тону (кофейник, разделочная доска, кружка, коробка).

Материал - графитный карандаш. Размер - $\frac{1}{4}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление всего материала, пройденного в 1-2 классах.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом перспективных сокращений; выявить их объем и пространственное расположение за счет светотени; добиться цельности изображения натюрморта.

3 класс

Задание 1 Для постановки используются предметы цилиндрической и прямоугольной призматической формы. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала, пройденного во втором классе.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений; добиться выразительности линий и формы.

Задание 2. В постановке используется куб, конус (стоящий на кубе) и цилиндр. Натюрморт ставится на светло-сером нейтральном фоне.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление материала предыдущих знаний.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; поставить предметы на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений; передать большие тональные отношения; выявить объем предметов и их пространственное расположение; добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 3. В постановке используется серая драпировка, которая кладется на натюрмортный стол прямоугольной формы. Работа выполняется без фона.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения.

Задачи: грамотно закомпоновать постановку в листе; построить плоскости стола в перспективе; построить складки драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы; вылепить их объем при помощи светотени.

Задание 4. В данной постановке используется драпировка серого цвета и темный предмет конической или цилиндрической формы.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее боковое.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; передать конструкцию предмета и ритм складок драпировки; выявить объем предмета и складок с помощью светотени; передать пространство в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы.

Задание 5. Данное задание аналогично заданию второго класса с некоторым усложнением задач. Выполнение несколько набросков и зарисовок на отдельных листах.

Материал – тушь, кисть, уголь, соус. Размер – $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ листа.

Цель: продолжение изучения механики движения человека и пропорций человеческой фигуры .

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать основные пропорции человеческой фигуры с учетом направления основных осей плечевого пояса и таза.

Задание 6. Постановка располагается выше линии горизонта. Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: познакомить с методом построения гипсовой розетки.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать основные пропорции рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы; выявить форму рельефа с помощью больших светотеневых отношений; добиться выразительности линий.

Задание 7. Постановка располагается выше линии горизонта.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1\4 листа.

Цель: познакомить с методом построения гипсовой розетки; закрепить знания, полученные учащимися на прошлом занятии.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать основные пропорции рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы; передать большие тональные отношения, выявить объем с помощью светотени; передать материальность предметов (гипса).

Задание 8. Предметы для данной постановки подбираются различные по форме, тону и материалу (дерево, металл, ткань).

Материал – графитный карандаш. Размер – ½ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: закрепление пройденного материала: знакомство со способами передачи материальности предметов.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; поставить предметы на плоскость; построить их с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения в натюрморте, выявить объем и пространство за счет светотени; передать материальность предметов.

Задание 9. Натюрморт ставится в углу помещения, один из предметов имеет сферическую форму (ящик, керамический сосуд и драпировка).

Материал – уголь. Размер – ½ листа. Освещение верхнее боковое.

Цель: знакомство с особенностями передачи глубины пространства в интерьере; закрепление материала предыдущего задания, продолжение знакомства с методом работы мягким материалом.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; поставить предметы на плоскость; построить их с учетом пропорций и перспективных сокращений; передать большие тональные отношения и пространство в натюрморте.

Задание 10. Гипсовая голова располагается на уровне глаз рисующих в фас. В качестве наглядных пособий используются таблицы со схемами построения головы человека в разных ракурсах: фас, профиль, 3\4. Освещение верхнее, боковое.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1\4 листа.

Цель: познакомить учащихся с методом построения головы человека с учетом основных пропорций.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; верно передать основные пропорции и конструкцию головы человека в фас.

Задание 11. Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1\2 листа.

Цель: познакомить учащихся с понятием масштаба в отношении предмета к интерьеру.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; построить фрагмент интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы; разместить предмет в интерьере с учетом масштабных соотношений.

Задание 12. В данной постановке используются предметы, разные по тону и форме. На третьем плане ставится предмет прямоугольной формы (разделочная доска).

Материал – графитный карандаш. Размер – 1\2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление предыдущего материала на примере более сложного многопланового натюрморта.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать пропорции предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить предметы с

учетом перспективных сокращений, передать их объем, локальный тон и положение в пространстве; добиться цельности изображения натюрморта.

Задание 13. В постановке используются предметы конической, прямоугольной и шарообразной формы. Фон светло-серый, нейтральный.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1\2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепить материал, пройденный в третьем классе.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать пропорции предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать тональные отношения в натюрморте; добиться цельности натюрморта; передать материальность предметов.

4 класс

Задание 1. В натюрморте используются куб, конус (стоящий на кубе) и шестигранная призма в горизонтальном положении. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом перспективных сокращений; выявить их объем и пространство в натюрморте; добиться выразительности линий и формы.

Задание 2. В постановке используется светлая драпировка, которая может быть накинута на какой-либо геометрический предмет (цилиндр, шар). Характер складок в данном случае будет диктоваться особенностями формы предмета.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: более глубокое изучение закономерностей образования складок, закрепление знаний, полученных в третьем классе.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; выявить основные пропорции складок и их конструкцию; передать объем и пространство с помощью светотени.

Задание 3. В постановке используются предметы, различные по форме, тону и материалу.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущего задания, а также знаний, полученных в третьем классе.

Задачи: грамотно компоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом линейной и воздушной перспективы; верно передать тональные отношения в натюрморте; выявить объем и пространство с помощью тона; передать материальность предметов.

Задание 4. В углу помещения или просто у стены ставятся стол, стул и небольшой предмет на столе (ваза, книга и др.) Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения сохраняются.

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: углубленное изучение линейной и воздушной перспективы.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; построить предметы и часть интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы; показать пространство с помощью линий разной тональности.

Задание 5. Для масштаба и в качестве камертона рядом с шаром ставится небольшой темный предмет (коробка из-под кнопок, скрепок и т.д.)

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление и совершенствование навыков изображения шара.

Задачи: грамотно компоновать изображение в листе; передать объем шара с помощью светотеневых градаций и использования метода наложения штриха по форме; выявить пространство в постановке; добиться максимальной законченности в работе.

Задание 6. Для постановки используется гипсовый растительный орнамент с яблоком. Возможно использование других, более простых гипсовых орнаментов. Тон вводится в собственных и падающих тенях.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: продолжение изучения методов построения гипсового рельефа на примере более сложной выпуклой формы; знакомство с понятием пластики в рисунке; совершенствование техники штриха.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить форму рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы; выявить пространство с помощью линий разного тона и контраста.

Задание 7. В постановке используются предметы четкие по фону и форме, гипсовый орнамент невысокого рельефа, симметричный. Фон серый, нейтральный.

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление материала предыдущих заданий.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения в натюрморте; вылепить объем предметов, выявить пространство с помощью тона; добиться материальности предметов и цельности изображения натюрморта.

Задание 8. В постановке используются предметы и драпировки темные по тону, различные по материалу и форме.

Материал – уголь. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: совершенствование навыков в работе с мягкими материалами, закрепление предыдущего материала.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения; вылепить объем предметов, выявить пространство в натюрморте; показать материальность предметов; добиться цельности восприятия натюрморта.

Задание 9. В данном задании возможна несложная тематическая постановка.

Материал – тушь, кисть, уголь, соус. Размер – $\frac{1}{2}$ листа.

Цель: знакомство с понятием образа через тематическую постановку; продолжение изучения пропорций человеческой фигуры в различных положениях; совершенствование навыков в работе с мягкими материалами.

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать взаимосвязь фигуры с интерьером.

Задание 10. Для постановки используются предметы различные по материалу, тону и форме (плетеная корзина, стекло, металл, керамика, дерево и т.д.).

Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных в четвертом классе.

Задачи: грамотно закомпоновать натюрморт в листе; построить предметы с учетом перспективных сокращений; передать большие тональные отношения в натюрморте; выявить объем предметов и пространство с помощью тона; передать материальность предметов; добиться цельности изображения натюрморта с внимательной проработкой деталей.

Задание 11. Материал – графитный карандаш. Размер – $\frac{1}{2}$ листа. Освещение верхнее, боковое.

Эта итоговая работа по сложности максимально приближена к постановке на вступительных экзаменах в художественное училище. Предметы подбираются разные по тону, форме и фактуре.

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных за время обучения в ДХШ; подготовка выпускников к вступительным экзаменам в художественное училище.

Задачи: аналогичные предыдущему заданию.

Задание 1. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Задание 2. Рисование капители с разных точек зрения. Компонировка изображения предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Задание 3. Рисование гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах. Закрепление навыков в изображении конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат

А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Задание 4. Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на уровне глаз рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица (призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон светло серый. Освещение направленное, выявляющее форму детали. Формат

А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

Задание 5. Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Компонировка изображения в листе. Формат А-3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки портретов.

Задание 6. Рисование головы человека (обрубков) в повороте $\frac{3}{4}$. Изображение конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы, передача объема посредством светотени. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Задание 7. Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. Перспектива и трехмерность головы, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в соответствии с основными этапами ведения рисунка.

Компонировка

изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных положениях.

Задание 8. Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). Передача в законченном тональном рисунке сложной группы предметов в пространстве. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

Задание 1.Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения. Компонировка изображения предметов в листе, выбор формата. Применение в рисунке основных правил перспективы. Грамотная постановка предметов на плоскости. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Задание 2. Рисование капители с разных точек зрения. Компонировка изображения предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. Освещение направленное. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Задание 3. Рисование гипсовой головы (обрубков) в двух поворотах. Закрепление навыков в изображении конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности. Формат

А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Задание 4. Рисование гипсовых частей лица (нос, глаза и т.д.) на уровне глаз рисующего. Знакомство с особенностями конструкции частей лица (призматический характер носа, шарообразность глазного яблока). Фон светло серый. Освещение направленное, выявляющее форму детали. Формат

А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование автопортрета.

Задание 5. Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Компонировка изображения в листе. Формат А-3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки портретов.

Задание 6. Рисование головы человека (обрубков) в повороте $\frac{3}{4}$. Изображение конструктивной основы головы человека, ее симметричной формы и частей с учетом перспективы, передача объема посредством светотени. Модель выше уровня глаз. Фон светло серый. Освещение боковое, средней интенсивности.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Задание 7. Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. Перспектива и трехмерность головы, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в соответствии с основными этапами ведения рисунка. Компонировка

изображения в листе. Формат А3. Материал – графитный.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека в различных положениях.

Задание 8. Рисование сложного натюрморта из предметов комбинированной формы из различного материала в разных положениях (гипсовая маска, античная голова-бюст, капитель; кисти, палитра, драпировка со складками и т.д.). Передача в законченном

тональном рисунке сложной группы предметов в пространстве. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков, полученных за предыдущие годы обучения: в композиции рисунка натюрморта, в правильном и свободном построении, в тональном решении предметов, в передаче пространства, линейной и воздушной перспективы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

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

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

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает: самостоятельный выбор формата; правильную компоновку изображения в листе; последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; владение линией, штрихом, тоном;

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

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

Оценка 3 «удовлетворительно»

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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

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

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

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

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

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

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

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006
8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981

<p>«Одобрено» Методическим советом образовательного учреждения МБОУ ДОД ДШИ № 4 Зам. директора по УВР _____ Е.Г. Безбородова</p> <p>« ____ » _____ 20 ____ г.</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю» Директор МБОУ ДОД ДШИ № 4 _____ А.А. Голодаева_</p> <p>« ____ » _____ 20 ____ г.</p>
--	--

Разработчик: преподаватель изобразительных искусств, зав. отделением изобразительных искусств Бондарюк С.А.

Содержание

- 1. Пояснительная записка**
- 2. Учебно-тематический план**
- 3. Содержание учебного предмета**
- 4. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- 5. Формы и методы контроля, система оценок**
- 6. Методическое обеспечение учебного процесса**
- 7. Список литературы**

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Композиция станковая» предметной области - 01 «Художественное творчество» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения – 5(6) лет.

Данная программа посвящена изучению основ и законов композиции.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также учебными планами МБОУДОД «Детская школа искусств №50» г.Кемерово.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» составляет – **1-5 классы:** максимальная нагрузка - **924** часа, из них 561 час - на самостоятельную работу обучающихся, 363 часа – аудиторные занятия; **6 класс:** максимальная нагрузка -**198** часов, из них 132 часа – самостоятельная работа, 66 –аудиторные занятия. **Всего – 1122 часа.**

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Объём учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – 10-12 лет.

Целью освоения программы «Композиция станковая» является формирование и воспитание духовно-нравственных основ личности ребенка через изучение основ композиции, а также произведений изобразительного искусства, являющихся неотъемлемой частью общечеловеческих культурных ценностей.

Задачи предмета:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.
2. Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции.
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.
4. В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках.
5. Научить обучающихся ориентироваться в информационно-культурном пространстве современного общества.
6. Развить у обучающихся интегративное мышление, способность к творческому самовыражению и художественному восприятию.
7. Сформировать и развить у обучающихся мотивацию к познанию мира через изучение общекультурных ценностей.
8. Сформировать у обучающихся мотивацию к самообразованию.
9. Воспитать у обучающихся чувство патриотизма и осознание себя в контексте традиций национальной культуры.

Предмет «Композиция станковая» - часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Поэтому знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно – композиционных задач на уроках по учебным предметам скульптуре, живописи, рисунку. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии художественных решений, помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений. Структура программы представляет собой 3 части, состоящие из 9 разделов. Каждая часть программы имеет свою направленность.

Всё содержание предмета «Композиция станковая», принципы построения программы и методическая система преподавания направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить их с основными понятиями и законами композиции. Для этого преподавателю необходимо использовать различные методы изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический, исследовательский), постепенно увеличивая степень активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности. Основным видом занятия по программе «Композиция станковая» являются урок. Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «Композиция станковая», предполагает оснащение учебной мебелью (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и оформление наглядными пособиями. Предлагаемая программа учебного предмета «Композиция станковая» прошла обсуждение на заседании школьного методического объединения и утверждена педагогическим советом.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимал ьная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудиторн ые занятия
	Введение	урок			
	Часть I. Знакомство с основными понятиями в композиции.				
	<i>Раздел 1. Равновесие.</i>				
1	Линия, пятно. Упражнение.	урок	5	3	2
2	Знакомство с форматом. Упражнение.	урок	15	9	6
3	Композиционные схемы. «Динамика. «Статика».	урок	15	9	6
4	Силуэт и поле.	урок	15	9	6
5	Цвет в композиции.	урок	10	6	4
6	Композиция из геометрических форм.	урок	5	3	2
7	Неуравновешенная композиция.	урок	5	3	2
	<i>Раздел 2. Симметрия и асимметрия в композиции.</i>				
8	«Кляксография».	урок	5	3	2
9	«Сказочный образ».	урок	15	9	6
10	«Мир насекомых».	урок	10	6	4
	<i>Раздел 3. Контрасты и их роль в композиции.</i>				
11	Контрасты и нюансы. Упражнения.	урок	10	6	4
12	«Зоопарк».	урок	10	6	4
	<i>Раздел 4. Ритм и ритмический ряд.</i>				
13	Орнамент в полосе.	урок	10	6	4

14	Замкнутый орнамент.	урок	10	6	4
15	Сетчатый орнамент.	урок	10	6	4
16	Итоговая композиция. Декоративная композиция «Красавицы», «Вазы».	урок	15	9	6
	ИТОГО:		165	99	66
2 класс					
	<i>Раздел 5. Главное в композиции.</i>				
17	Упражнения на выделение главного в композиции.	урок	25	15	10
18	«Осенний пейзаж» (понятие доминанта).	урок	15	9	6
19	«Заборчик»; «Сотворение мира»; «Пейзаж с деревом».	урок	10	6	4
20	Иллюстрация к сказкам А.С.Пушкина.	урок	25	15	10
	<i>Раздел 6. Плановость.</i>				
21	Упражнение «Движение».	урок	10	6	4
22	Перспективы в композиции.	урок	10	6	4
23	«Городской пейзаж».	урок	30	18	12
24	Символика цвета. Упражнения.	урок	15	9	6
25	«Своя сказка» Итоговая композиция.	урок	25	15	10
	Итого:		165	99	66
3 класс					
	Часть II. Выразительные средства композиции.				
	<i>Раздел 7. Фактура.</i>				
26	Знакомство с понятием «фактура». Упражнения.	контрольный урок	15	9	6
27	«Творческий натюрморт».	урок	25	15	10
28	«Зимние сказки».	урок	35	21	14
	<i>Раздел 8.</i>				

	<i>Объем.</i>				
29	Приемы стилизации. Упражнения.	урок	20	12	8
30	«Натюрморт и ... (кошка), (птичка)».	урок	35	21	14
31	«Архитектурные импровизации» - итоговая работа.	урок	35	21	14
	Итого:		165	99	66
4 класс					
32	Эскизные разработки на тему «Интерьер».	урок	42	28	14
33	«Интерьер».	урок	54	36	18
	Часть III. Образ человека в жанровой композиции.				
	<i>Раздел 9.</i> <i>Создание художественного образа.</i>				
34	«Портрет»: эскизные разработки. Работа в формате.	урок	102	68	34
	Итого:		198	132	66
5 класс					
35	«Многофигурная жанровая композиция». Эскизные разработки. Работа в формате («Праздник», «Спорт» и т.д.).	урок	98	56	42
36	Сложная композиция. Итоговая работа: «История родного края», «Народы Сибири»).	урок	133	76	57
	Итого:		231	132	99
37	Графические приемы стилизации: стилизация растений, животных.	урок	96	64	32
38	Образное решение натюрморта.	урок	102	68	34
	Итого:		198	132	66
	ВСЕГО:		1122	693	429

Содержание предмета

1 класс

Часть I.

Знакомство с основными понятиями в композиции.

Раздел 1. Равновесие.

Тема 1. Линия. Пятно.

Не отрывая карандаша от бумаги, провести хаотическую линию. Находим определённые образы, вводим цвет. Развиваем ассоциативное мышление.

Формат: А4

Материал: бумага, акварель, карандаш (цветные карандаши)

Тема 2. Знакомство с форматом.

Выполнение упражнения:

Варианты расположения трёх заданных силуэтов предметов (большой, средний, маленький) в вертикальном, горизонтальном и квадратном форматах.

Формат: А4

Материал: бумага, чёрная гуашь (или аппликация).

Тема 3. Композиционные схемы.

Компонуем фигуры животных в различные форматы (вертикальный, горизонтальный, квадрат). Знакомимся с понятием «динамика» и «статика».

Формат: А5+А5+А5

Материал: аппликация (цветная бумага, клей).

Тема 4. Силуэт и поле.

Знакомство с жанром «Натюрморт». Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и чёрном фоне. Учимся выполнять целостную композицию с учётом формата и размера изображения.

Формат: А5+А5

Материал: бумага, гуашь чёрная.

Тема 5. Цвет в композиции.

Выполняем беспредметную живописную композицию, состоящую из цветных пятен, линий, мазков.

Цветовая характеристика: (теплые - холодные, лёгкие – тяжёлые, выступающие – отступающие). Развитие эмоционального отношения.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 6. Композиция из геометрических форм.

Составляем в технике аппликация уравновешенную композицию из геометрических фигур, различных по цвету.

Понятие равновесия, баланса формы и фона (притяжение и отталкивание различных форм). Понятие контраста форм.

Формат: А4

Материал: бумага, клей, аппликация.

Тема 7. Неуравновешенная композиция.

Выполняем 2 неуравновешенные композиции.

1. Выражаем состояние лёгкости.

2. Состояние тяжести.

(или просторно – тесно)

Работа с композиционными схемами. Эмоциональное отношение.

Формат: А4 (А5+А5)

Материал: бумага, гуашь (или аппликация).

Раздел 2. Симметрия и асимметрия в композиции.

Тема 8. «Кляксография».

Упражнение на знакомство с понятием «симметрия» и «асимметрия»

Формат: А5

Материал: бумага, тушь (гуашь).

Тема 9. Сказочный образ.

Выполнить симметричную композицию с вертикальной и горизонтальной осью симметрии. Передать состояние покоя, устойчивости.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 10. Мир насекомых (животных).

Используя ассиметричную композицию передать движение.

Диагональная схема композиции.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь (или аппликация).

Раздел 3. Контрасты и их роль в композиции.

Тема 11. Влияние среды на белый предмет.

Упражнения:

- 1) Контраст цвета.
- 2) Контраст тона.
- 3) Контраст величины.
- 4) Ньюанс.

Формат: А5

Материал: бумага, гуашь.

Тема 12. «Зоопарк» («Цирк»).

Фигуры животных, птиц должны контрастировать между собой по величине, форме, цвету, тону.

Навыки длительной работы над композицией. Законченность листа.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Раздел 4. Ритм и ритмичный ряд.

Тема 13. Орнамент в полосе.

Составление ритмичного ряда:

1. Интервалы одинаковые, величина и форма фигур не меняется, мотив состоит из одного предмета.

2. Интервалы не меняются, мотив состоит из нескольких предметов.

Фризовый орнамент с модульной сеткой.

Формат: А5

Материал: бумага, клей (аппликация).

Тема 14. Замкнутый орнамент.

Выполнение орнамента в круге или в квадрате, выдержав её в определённой цветовой гамме. Понятие «ограниченная палитра».

Формат: А4

Материал: циркуль, бумага, гуашь.

Тема 15. Сетчатый (фоновый) орнамент.

Выполняем эскиз обоев или ткани. Техника – печать с помощью клеше из сырого картофеля. Система построения фонового орнамента (модульная сетка).

Формат: А4

Материал: бумага, картофель, гуашь, нож, линейка.

Тема 16. Контрольная композиция.

Декоративная композиция «Вазы», «Красавицы» и т.п.

Развитие чувства цвета, ритмической связи линий, форм. В ходе самостоятельной творческой работы над декоративной композицией.

Формат: А 4

Материал: бумага, гуашь.

2 класс

Раздел 4. Главное пятно в композиции.

Тема 17. Упражнение на выделение главного пятна в композиции.

Упражнение на выделение главного пятна в композиции при помощи:

- 1.Свободного пространства вокруг главного элемента;
- 2.Положение главного предмета относительно остальных;
- 3.Размер главного предмета в композиции;

4.Цветовой контраст;

5.Контраста форм.

Формат: А5+ А5+ А5+ А5+ А5

Материал: бумага, гуашь (или аппликация из цветной бумаги).

Тема 18. Осенний пейзаж.

Знакомство с жанром «Пейзаж». Выделение главного в тематической композиции.

Понятие «доминанта» для выражения идеи композиции. Работа с эскизом.

Формат: А 4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 19. Упражнение на развитие свободного владения кистью.

1.Упражнение на развитие свободного владения кистью. Возвращение к теме «Линия и пятно».

2.Знакомство с понятием «Плановость».

Пейзаж с деревом. Работа в три тона (чёрный, белый, серый).

Формат: А5+ А5

Материал: бумага, гуашь чёрная и белая.

Тема 20. Иллюстрация к сказкам А. С. Пушкина.

Композиция выполняется в 2-3 тона. Работа с эскизом. Отработка понятий «Формат», «Пятно», «Силуэт», «Плановость», «Выделение главного».

Формат: А4 или А3

Материал: бумага, гуашь чёрная и белая или тушь.

Раздел 5. Плановость.

Тема 21. Движение.

Упражнение на передачу движения в композиции.

1.Движение в сторону.

2.Движение по диагонали.

3.Движение по кругу.

4.Движение в глубину.

Отработка умений передавать движение в композиции разными способами.

Формат: А4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 22. Перспектива в композиции.

Упражнение на передачу линейной, воздушной, цветовой перспективы.

Трёхплановость как общая схема построения перспективного изображения.

Формат: А5+ А5+ А5

Материал: бумага, гуашь.

Тема 23. Городской пейзаж.

Продолжение знакомства с жанром «Пейзаж». Выполнение эскизов, выбор формата.

Передать в композиции 2х, 3х плановое пространство с учётом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку.

Цветовая характеристика с учётом эмоционального отношения к теме (тёплая, холодная гамма).

Формат: А 2

Материал: бумага, гуашь.

Тема 24. Символика цвета.

Разговор о символике цвета, об эмоциональном воздействии цвета на человека, о связи музыки и живописи. Примеры из древнерусской иконописи и с живописью импрессионистов.

Упражнения абстрактно – цветовая композиция на заданную тему, например: «Радость», «Печаль», «Грусть», «Нежность» и т.п. (несколько вариантов)

Выполнение работы с прослушиваний музыкальных произведений.

Формат: А 4

Материал: бумага, гуашь.

Тема 25. «Сказочный образ», «Своя сказка».

Выполнение эмоционально – выразительной композиции, передающей задуманное состояние.

Закрепление пройденных понятий, знаний и умений в контрольной композиции.

Формат: А 2

Материал: бумага, гуашь.

3 класс

Часть II.

Выразительные средства композиции.

Раздел 7. Фактура.

Тема 26. Знакомство с понятием «Фактура», с показом образов.

Упражнения для фактуры:

1. Штриховка карандашом.
2. Работа пером и тушью по сухому и по сырому фону.
3. Работа сырой кистью.
4. Акварель «по - сырому».
5. Монотипия с бумагой стеклом.
6. Монотипия с прокладкой кистей.
7. Грунтовка гуашью по навощенной бумаге.
8. Грунтовка по бумаге со сгибами и по мятой бумаге.
9. Оттиски различных по фактуре тканей и т.д.

Скадрировать наиболее удачные моменты и оформить их на формате А4.

Формат: А 4

Материал: по выбору.

Тема 27. «Творческий натюрморт»

Продолжение изучения жанра «Натюрморт». Применение фактуры в композиции. Проявление творческой изобретательности при создании фактур. Работа с эскизом. Закрепление понятий «Формат», «Силуэт», «Симметрия», «Выделение главного».

Формат: А4

Материал: По выбору.

Тема 28. Сюжетная композиция по мотивам «Зимних сказок» в технике коллаж или с применением живописных фактур.

Выбор сюжета и формата. Тоновое и цветовое решение эскиза. Выполнение рисунка композиции, живописное решение композиции в определённой цветовой гамме.

Формат: А 4 или А 2

Материал:

- а) Тонированная и цветная фактурная бумага, ткань, верёвочки, картон, клей.
- Б) бумага, гуашь.

Раздел 8. Стилизация.

Тема 29. Методы стилизации.

Упражнение

- 1. Яблоко – цвет, силуэт.
- 2. Фрукты (овощи) – графика (фактура).

Знакомство с понятием «Стилизация». Поиск выразительных средств. Выявление характерных особенностей с помощью преобразования формы в условные, плоскостные.

Формат: А5+А5

Материал: бумага, гуашь, тушь, кисть.

Тема 30. Стилизованная композиция с предметами быта и животными, Напр. «Натюрморт и кошка» (птица).

Работа с эскизами, использование различных предметов:

- 1) Линейно – плоскостное обобщение.
- 2) Тональное обобщение.
- 3) Фактурное обобщение.
- 4) Цветовое, декоративное решение.

Выход в формат. Отработка методов стилизации. Осмысленная организация декоративного листа. Закрепление понятий «Акцент», и «Нюанс», как средств выделения композиционного центра. Поиск цветовой гармонии.

Формат: А4 для упражнений и А4 на задание.

Материал: бумага, гуашь, тушь, перо, кисть.

Тема 31. Архитектурные импровизации.

Контрольная работа. Решение композиции с использованием приёмов стилизации с применением разнообразных фактур.

Формат: А2

Материал: бумага, гуашь, разные техники.

Тема 32. Знакомство с жанром «Интерьер». Поиски интерьера через стилизацию.

1. Композиционные зарисовки интерьера с учётом перспективы.
2. Два – три варианта тонового решения.
3. Цветовое решение 2 – 3 варианта.
4. Подготовка эскизов с учётом формата (вертикальный, горизонтальный, квадрат).

Формат: А 3 (А 4+А 4)

Материал: По выбору учащихся.

Тема 33. Интерьер.

Работа в формате последовательная, поэтапное ведение работы над композицией.

1. Создание динамической композиции с использованием различных форм ритмического движения.
2. Выделение «смыслового центра по композиции».
3. Эмоциональная выразительность листа.

Формат: А 2

Материал: бумага, гуашь.

Часть III.

Образ человека в жанровой композиции.

Раздел 9. Создание художественного образа.

Тема 34. Портрет.

Знакомство с жанром. Композиционные зарисовки человека. Поиски характерных особенностей в раскрытии образа. Графические и цветовые поиски композиции на тему «Портрет».

Предлагаются темы:

- 1) Портрет профессии;
- 2) Автопортрет;
- 3) Портрет друга;
- 4) Портрет героя (и т.д.)

Работа в выбранном формате.

Формат: А 4+А 2

Материал: По выбору.

5 класс

Тема 35. Многофигурная жанровая композиция.

Поиски композиционных эскизов на темы:

«Праздник», «Спорт», «Ярмарка», «Цирк», «Театр», «Космос» и т.п.

Формат: А2

Материал: По выбору.

Тема 36. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей («Этнос», «История родного края», «Сибиряки» и т.п.).

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному мышлению и умению реализовать свои замыслы.

Формат: А 2

Материал: По выбору.

6 класс

Тема 37. Графические задания на закрепление приёмов стилизации.

- 1) Стилизация растений
- 2) Стилизация животных.

Поиск выразительных средств. Работа разнообразными приёмами: линия, силуэт, трансформация форм.

Создание выразительного образа, от натуры к условности.

1) Разработка эскизов.

2) Работа в формате.

Формат: А 4+А 4+ А 2

Материал: бумага, тушь, перо, маркер, кисть.

Тема 38. Образное решение натюрморта.

Беседа. Рассказать учащимся о возможностях раскрытия темы, о самостоятельном творческом подходе в составлении натюрморта.

Разработка эскизов.

Композиционный поиск натюрморта в разных форматах (в горизонтальном, вертикальном, квадрате).

Работа в большом формате. Реализация самостоятельного творческого замысла.

Формат: А 2

Материал: По выбору учащихся (живопись, графика, коллаж и т.д.).

Требования к уровню подготовки обучающихся

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

Формы и методы контроля, система оценок

Формы контроля по предмету «Композиция станковая»:

Просмотр работ обучающихся, экзамены, зачеты, контрольные работы и др.

Система оценок, используемая в МБОУДОД ДШИ №50 – 5 балльная.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), учитывая уровень следующих навыков.

Оценка 5 («отлично»)

- грамотная компоновка изображение на листе;
- самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка 4 («хорошо»)

- небольшие неточности в компоновке предметов;
- выполнены поставленные перед учащимся задачи, но прибегая к помощи преподавателя;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.
- работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 (удовлетворительно)

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- допущены грубые ошибки по невнимательности или по нерадивости учащегося;
- неспособность завершить работу без помощи преподавателя.

Оценка 2 («неудовлетворительно»)

- нет работы или работа не доведена до завершения;
- грубые ошибки по всем пунктам критерий оценок.

Методическое обеспечение учебного процесса

Реализация программы «Композиция станковая» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, натюрмортному фонду, формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет – при школьной библиотеке открыт медиа-зал.

Библиотечный фонд МБОУДОД ДШИ №50 укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Композиция станковая».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания: «Искусство в школе», «Художник». «Юный художник», «Художественная галерея» и т.п.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета «Композиция станковая» оснащаются учебной мебелью (мольберты, подиумы, доски, столы, стулья, стеллажи, шкафы), планшеты, софиты, реквизит (предметы и драпировки) и оформляются наглядными пособиями. Собран учебно-методический фонд работ выпускников школы, который ежегодно пополняется новыми работами.

Созданы наглядные пособия по цветоведению: схемы и таблицы «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета»; дидактические пособия по методике ведения заданий («Поэтапное ведение работы над натюрмортом») и т.п.

Список литературы.

1. Андроникова М. И. Об искусстве портрета. – М., 1975
2. Барышников А.П., Лямин И.В. Основы композиции. - М., 1978
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М., 1960.
4. Ионина Н.А. Сто великих картин.- М., 2000.
5. Натюрморт. Выставка произведений живописи художников РФ.- «Художник РСФСР». - Л., 1975.
6. Ионина Н.А. Сто чудес света.- М., 2001.
7. Кочик О.Я. Живописная система В. Э. Борисова-Муратова. - М., 1980.
8. Фаворский В.А. О композиции. Фрунзе. – М., 1966.
9. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., 1979.
- 10.Шорохов Е.В. Композиция. - М., 1986.
- 11.Шугаев В.М. Орнамент на ткани. - М, 1979.
- 12.Щипанов А.С. Художнику – любителю. – М., 1971.
- 13.Энциклопедический словарь юного художника.- М., 1983.
- 14.Юный художник.

<p>«Одобрено»</p> <p>Методическим советом</p> <p>образовательного учреждения МБОУ ДОД ДШИ № 4</p> <p>Зам. директора по УВР _____</p> <p>И.В. Кежина</p> <p>« ____ » _____ 20 г.</p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор МБОУ ДОД ДШИ № 4</p> <p>_____ А.А. Голодаева_</p> <p>« ____ » _____ 20 г.</p>
---	--

Разработчик: преподаватели изобразительных искусств, зав. отделением изобразительных искусств Бондарюк С. А.

Рецензент

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства « Живопись».

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства « Живопись» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства,

утверждёнными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 166.

ПО. 01. « Музыкальное исполнительство»

ПО. 02. « Теория и история музыки»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цель и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание тем и разделов*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой учебной и методической литературы*
- *Перечень средств обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета

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

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

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы,	Классы/Годы обучения	Всего часов
----------------------------	-----------------------------	--------------------

аттестации, учебной нагрузки											
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа			24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		Итоговая аттестация (экзамен)	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Срок обучения 5 лет

Аудиторные занятия:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

Цель и задачи учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;

- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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 видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Искусство Древнего мира
- Средневековое искусство
- Искусство Древней Руси
- Возрождение
- Искусство Руси второй половины XV-XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII -XVIII вв.
- Русское искусство XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Русское искусство XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода
- Зарубежное искусство XX века
- Искусство русского авангарда
- Кино и живопись

Учебно-тематический план

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс, 1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Искусство Древнего мира				
1.1.	Введение. Первобытное искусство	Беседа			
1.2.	Бесписьменные народы:	Беседа			

	искусство мифа				
1.3.	Древний Египет				
1.3.1.	Древнее и среднее царство	Беседа			
1.3.2.	Новое царство	Беседа			
1.3.3.	Египетский орнамент	Комбинированный урок			
1.4.	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	Беседа			
1.5.	Искусство скифов	Беседа			
1.6.	Искусство Древней Индии	Беседа			
1.7.	Искусство Древнего Китая и Японии	Беседа			
1.8.	Древнегреческое искусство				
1.8.1.	Искусство Эгейского мира	Беседа			
1.8.2.	Искусство Древней Греции				
1.8.2.1.	Вазопись	Беседа			
1.8.2.2.	Древнегреческий храм	Беседа			
1.8.2.3.	Ансамбль Афинского акрополя	Беседа			
1.8.2.4.	Скульптура Древней Греции	Комбинированный урок			
1.8.2.5.	Эллинизм	Беседа			
2 класс, 1 год обучения II полугодие					
1.9.	Древнеримское искусство				
1.9.1.	Искусство этрусков	Беседа			
1.9.2.	Искусство Древнего Рима				
1.9.2.1.	Архитектура Древнего Рима	Беседа			
1.9.2.2.	Скульптура Древнего Рима	Беседа			
1.9.2.3.	Живопись Древнего Рима	Беседа			
	Раздел 2. Средневековое искусство				

2.1.	Искусство Византии				
2.1.1.	Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе	Беседа			
2.1.2.	Византийская иконопись	Беседа			
2.1.3.	Византийский орнамент	Беседа			
2.2.	Средневековое искусство Западной Европы				
2.2.1.	Введение. Искусство варваров	Беседа			
2.2.2.	Романский стиль	Беседа			
2.2.3.	Готический стиль	Беседа			
2.2.4.	Искусство средневекового орнамента	Комбинированный урок			
2.3.	Искусство средневекового Востока	Беседа			
	Раздел 3. Искусство Древней Руси (X – начала XV вв.)				
3.1.	Искусство Киевской Руси	Беседа			
3.2.	Искусство Новгорода	Беседа			
3.3.	Владимиро-Суздальская архитектурная школа	Беседа			
3.4.	Феофан Грек и Андрей Рублев	Беседа			
3.5.	Зачет: «Искусство средних веков»				
3 класс, 2 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Возрождение				
4.1. – 4.2.	Архитектура и скульптура Италии эпохи Возрождения	Беседа			
4.3.	Флорентийская живопись	Беседа			
4.4.	Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи	Беседа			
4.5.	Рафаэль	Беседа			
4.6.	Микеланджело	Беседа			
4.7.	Венецианская живопись. Тициан	Беседа			
4.8.	Творчество Веронезе и Тинторетто	Беседа			

4.9.	Возрождение в Нидерландах	Беседа			
4.10.	Босх и Питер Брейгель Старший	Беседа			
4.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	Беседа			
	Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV – XVII вв.				
5.1.	Ансамбль Московского Кремля	Беседа			
5.2.	Своеобразие русской архитектуры	Беседа			
5.3.	Иконостас	Беседа			
5.4.	Школа Дионисия и Симон Ушаков	Беседа			
5.5.	Искусство художественного оформления книги в средневековой России	Беседа			
3 класс, 2 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.				
6.1.	Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко	Беседа			
6.2.	Караваджо	Беседа			
6.3.	Искусство Испании XVII века	Беседа			
6.4.	Искусство Фландрии XVII века	Беседа			
6.5.	«Малые» голландцы	Беседа			
6.6.	Рембрандт	Беседа			
6.7.	Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм	Беседа			
6.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	Беседа			
6.9.	Искусство Франции первой половины XVIII века	Беседа			
6.10.	Искусство Франции	Беседа			

	второй половины XVIII века				
6.11.	Искусство Англии XVIII века	Беседа			
	Раздел 7. Русское искусство XVIII века				
7.1.	Русское искусство первой половины XVIII века.	Беседа			
7.2.	Русская архитектура второй половины XVIII века.	Беседа			
7.3.	Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.	Беседа			
7.4.	Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»	Беседа			
4 класс, 3 год обучения I полугодие					
	Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX века				
8.1.	Франциско Гойя	Беседа			
8.2.	Французский классицизм	Беседа			
8.3.	Романтизм во Франции	Беседа			
8.4.	Романтизм в Англии. Прерафаэлиты	Беседа			
8.5.	Реализм во Франции	Беседа			
8.6.	Эдуард Мане	Беседа			
8.7.	Импрессионизм	Беседа			
8.8.	Огюст Роден	Беседа			
8.9.	Неоимпрессионизм	Беседа			
8.10.	Постимпрессионизм	Беседа			
4 класс, 3 год обучения II полугодие					
	Раздел 9. Русское искусство XIX века				
9.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура.	Беседа			
9.2.	Скульптура первой половины XIX века.	Беседа			
9.3.	Живопись первой половины XIX века.	Беседа			

9.4.	Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники	Беседа			
9.5.	Русский пейзаж XIX века	Беседа			
9.6.	Илья Репин	Беседа			
9.7.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	Беседа			
9.8.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	Беседа			
9.9.	Зачет				
5 класс, 4 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века				
10.1.	Модерн	Лекция			
10.2.	Символизм	Лекция			
10.3.	Стили и направления начала XX века	Лекция			
10.4.	Матисс	Беседа			
10.5.	Пикассо	Беседа			
10.6.	Абстрактное искусство	Беседа			
	Раздел 11. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.				
11.1.	Константин Коровин и Валентин Серов	Беседа			
11.2.	Михаил Врубель	Беседа			
11.3.	«Мир искусства»	Лекция			
11.4.	«Союз русских художников»	Лекция			
11.5.	«Голубая роза»	Лекция			
11.6.	Ранний русский авангард	Лекция			
5 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция			
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция			

12.3.	Искусство 30-х годов	Лекция			
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция			
12.5.	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Лекция			
12.6.	Искусство моего края, города	Комбинированное занятие			
12.7.	Подготовка к итоговой аттестации				
13.4.	Владимир Татлин	Беседа			
13.5.	Наталья Гончарова	Беседа			
13.6.	Павел Филонов	Беседа			
13.7.	Марк Шагал	Беседа			
13.8.	Кузьма Петров-Водкин	Беседа			
	Раздел 14. Кино и живопись				
14.1.	Аудиовизуальное искусство	Комбинированный урок			
14.2.	Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века	Комбинированный урок			
14.3.	Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века	Комбинированный урок			
14.4.	Анимационное искусство в России	Комбинированный урок			
14.5.	Фильмы современных художников	Комбинированный урок			
14.6.	Подготовка к итоговой аттестации				

Содержание разделов и тем

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Введение. Первобытное искусство

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

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях

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

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

Бесписьменные народы: искусство мифа

Сформировать представления о синкретическом характере первобытного искусства.

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

Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников – аборигенов Австралии.

Древний Египет

Древнее и Среднее царства

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

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построение построение изображений, сочетание

реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть роль значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

Новое царство

Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре.

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

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

Египетский орнамент

Сформировать представление о египетском орнаменте.

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

Самостоятельная работа: зарисовка египетского амулета или орнамента.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

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

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

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

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

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

Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:

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

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

Искусство скифов

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

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

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

Искусство Древней Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

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

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».

Искусство Древнего Китая и Японии

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

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

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

Древнегреческое искусство

Искусство Эгейского мира

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

Самостоятельная работа: зарисовка мотива фрески с острова Фера (по выбору).

Искусство Древней Греции

Вазопись

Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

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

Древнегреческий храм

Сформировать представление об основном достижении греческой архитектуры - едином архитектурном языке - *ордерной системе*; познакомить с разновидностями *ордера* и названиями основных элементов. Храм - как жилище Бога на земле. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею. Соразмерность пропорций храма пропорциям человеческой фигуры. Ордер (от лат. ordo – «порядок», «строй») – как последовательность расположения архитектурных частей греческого храма. Рассмотреть *дорический* ордер. Выявить трехчастную структуру: конструкция делится по вертикали на три основные части – опору (стереобат), несущую (колонна) и несомую систему (антаблемент). Три ступени «стереобата». Три части колонны - «ствол», «капитель», состоящая из «эхина» и «абаки». Три части антаблемента - «архитрав», «фриз», «карниз». Рассмотреть виды греческого архитектурного ордера, выяснить их особенности.

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

Ансамбль Афинского акрополя

Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. Доказать, что гуманистическое начало, благородное величие и гармония являются основой греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Иктин и Калликрат. Мнесикл «Пропилеи» (437 – 432 гг. до н. э., Афинский Акрополь). «Храм Ники Аптерос» (V век до н. э., там же). «Парфенон» (V век до н. э., там же). Эрехтейон, «Портик кариатид» (V век до н. э., там же). Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Метопы Парфенона «Битва кентавров с лапифами» (V век до н. э., там же). Рассказать о творчестве скульптора Фидия. «Богини с восточного фронтона Парфенона» (V век до н. э.). «Статуя Афины Парфенос» (447 - 438 гг. до н. э., сохранилась в уменьшенных римских копиях).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь новые слова.

Скульптура Древней Греции

Сформировать представления о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов

и богинь, героев, а также воинов – курсов. Дать представление о сквозном мотиве античной культуры - теме «живого» изображения; раскрыть связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой; рассмотреть этапы развития греческой скульптуры; познакомить с прославленными произведениями. Миф о Пигмалеоне. Изображения – как предмет религиозного культа, его атрибуты. Интерес скульпторов к типичным, идеальным чертам человека. Раскрытие совершенства человека через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов. Мирон «Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Национальный музей). «Афина и Марсий» (сер. 5 в. до н. э., статуя Афины находится в музее Либигхаус во Франкфурте-на-Майне; статуя Марсия - в Национальном музее Рима). Поликлет «Дорифор» («Копьеносец»; сер. 5 в. до н. э.; Неаполь, Национальный музей). Проблема передачи противоречивых переживаний человека в творчестве мастеров поздней классики. Скопас «Менада» («Вакханка», ок. 350 г. до н. э., Лондон, Британский музей). Отображение состояния спокойной задумчивости в творчестве Праксителя. «Гермес с младенцем Дионисом» (ок. 330 г. до н. э., Олимпия, Археологический музей). Создание Праксителем нового идеала женской красоты. «Афродита Книдская» (до 360 г. до н. э.). Внесение в мифологические образы черт повседневной жизни. «Аполлон Сауроктон» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан). Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Размежевание направлений: идеалистического и реалистического, на основе переработки лучших достижений классики. Спокойное величие и холодная торжественность. Леохар «Аполлон Бельведерский» (ок. 340 г. до н. э., Рим, Ватикан). Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний. Лисипп «Апоксиомен» (325 – 300 гг. до н. э., Рим, Ватикан), «Мраморная голова Александра Македонского» (Стамбул, Археологический музей).

Самостоятельная работа: записать в тетрадь названия и авторов скульптур.

Эллинизм

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Утрата душевного равновесия в образе человека. Лучшие произведения эллинистического искусства. «Ника Самофракийская» (ок. 190 г. до н. э., Париж, Лувр). Статуя «Венеры Милосской» (ок. 120 г. до н. э., Париж, Лувр). Рельефы «Алтаря Зевса» из Пергама (180 – 160 гг. до н. э., Берлин, Пергамон-музей). Агесандр, Афинодор, Полидор «Лаокоон и его сыновья» (1 в. до н. э., римская копия, Рим, Ватиканский музей). Искусство глиптики. «Камея Гонзага» (3 в. до н. э., Санкт-Петербург, Эрмитаж) и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

Древнеримское искусство

Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков, существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи, установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение этрусков в архитектуре: принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и сводчатого перекрытия. Тесная связь живописи с погребальной архитектурой; пересечение по стилю с вазописью. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр росписей. Тематика фресок (сюжеты из земной жизни умершего). Замена вымыслом утраченной действительности. Связь скульптуры с культом мертвых. Канопы и саркофаги. Материалы скульптуры. «Крылатые кони из терракоты» (IV в. до н. э.). «Терракотовая статуя Аполлона храма в Вейе» (VI в. до н. э.). «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж). «Капитолийская волчица» (около 500 г. до н. э.). Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики – буккеро.

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

Искусство Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из

бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; записать названия основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Скульптура Древнего Рима

Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. Раскрыть истоки интереса к передаче индивидуальных черт лица в традиции изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков. Выявить особенности портретов республиканской эпохи и римской империи. Рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и эллинов и других покоренных народов. Познакомить с шедеврами римской скульптуры. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

Живопись Древнего Рима

Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах, о мозаиках вилл и терм. Первый помпейский стиль живописи – «инкрустационный» (II - конец I в. до н.э.). «Дом Фавна» в Помпеях. Второй помпейский стиль – «архитектурно-перспективный» (I в. до н. э.). «Вилла Мистерий» близ Помпей. Третий помпейский стиль – «канделябровый» (конец I в. до н. э. – 50-е гг. I в. н. э.). «Сад» в «Доме Фруктовых Деревьев» в Помпеях. «Дом столетней годовщины». Четвертый помпейский стиль – «декоративный» (с середины I в. н. э.) «Дом Веттиев» в Помпеях. Формирование жанра натюрморта (в середине I в.). Натюрморт из гробницы Вестория Приска в Помпеях. Широкое распространение портрета в римской живописи. «Поэтесса» - фреска из Помпей (I в. до н. э.). Развитие живописного портрета в Эль-Фаюме под воздействием эллинистически-римского искусства. Естественный поворот головы, живописная лепка объема, яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели. Распространение техники энкаустики. «Портрет молодой женщины» (II в. н. э., Лондон, Национальная галерея). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. II в., Москва, ГМИИ). Греческие традиции в мозаике вилл и терм. Сюжетные мозаики виллы Дель – Казале. «Девушки в бикини» (начало IV в. н. э., Сицилия).

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

Зачет СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Искусство Византии

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

Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратит внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

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

Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений, являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый иконописец. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.

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

Византийский орнамент

Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент

состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

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

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

Средневековое искусство Западной Европы

После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с христианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символичность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем присутствует Божественное начало. Многоярусная система Бытия приобретает новое иерархическое значение. Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем новых представлений был средневековый храм.

Введение. Искусство варваров

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

священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов. «Звериный» стиль.

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

Романский стиль

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

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

Готический стиль

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

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

Искусство средневекового орнамента

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

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового орнамента.

Искусство Средневекового Востока

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

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

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Архитектура Италии эпохи Возрождения

Познакомить с происхождением термина «Возрождение» (Ренессанс); с особенностями архитектуры Италии; раскрыть светский характер культуры Возрождения. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры

Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, усвоение древнеримской и готической традиции. Гармоничность архитектуры Брунеллески. «Капелла Пации» (начата в 1430 г.) при церкви Санта-Кроче во Флоренции. Разработка основных принципов сооружения палаццо (городского дворца). Творчество Леона Батиста Альберти (1404 – 1472), энциклопедиста-теоретика, автора научных трактатов об искусстве («Десять книг о зодчестве»). Введение в композицию фасада городского дворца основных элементов ордерной архитектуры. «Палаццо Ручеллаи во Флоренции» (1446 – 1451). Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого национального стиля, основанного на свободном использовании классических ордеров античности. Творчество Браманте (1444 – 1514). Величественно-монументальный облик сооружений. «Темпьетто» (1502 г.; храм монастыря сан Пьетро ин Монторио в Риме). Проект собора св. Петра в Риме (1506) – как главное создание Браманте. Творчество Андреа Палладио (1508 – 1580), теоретика, исследователя и крупнейшего практика-строителя второй половины XVI века. Создание нового типа загородной виллы. «Ротонда близ Виченцы» (1551 – 1567).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о роли Брунеллески, Альберти, Браманте и Палладио в истории развития архитектуры; перечислить основные произведения Донателло.

Скульптура Раннего Возрождения

Рассказать об обретении скульптурой, до этого находившейся в состоянии полной зависимости от архитектуры, самостоятельного значения, о появлении новых жанров; познакомить с творчеством выдающихся скульпторов Лоренцо Гиберти и Донателло. Творчество Лоренцо Гиберти (1378 – 1455), выдающегося скульптора, первого историка итальянского искусства, блестящего рисовальщика, посвятившего всю творческую жизнь созданию живописного монументального декоративного рельефа. Бронзовые двери баптистерия (XV в., Флоренция). «Встреча царя Соломона с царицей Савской» и др. Лирическая красота образов, правильность пропорций фигур, богатство пейзажных и архитектурных фонов. Равновесие и гармония всех элементов изображения. Творчество Донателло (ок. 1386 – 1466, полное имя – Донато ди Николо ди Бетто Барди), реформатора итальянской скульптуры. Создание героизированного образа человека Возрождения. Статуя св. Георгия (1416 г., Флоренция, Национальный музей). Давид (1430-1440-е годы) – первая обнаженная статуя в итальянской пластике Возрождения. Претворение традиции античного искусства в рельефах Флорентийского собора (1433 – 1439). Фриз, составленный из фигурок танцующих путти (младенцев-ангелов). Монументальная декоративность и реализм скульптурного портрета Донателло. Конная статуя кондотьера Эразмо да Нарни, прозванного Гаттамелатой (1447 – 1453) – первый конный памятник

в искусстве Возрождения. Широта охвата жизненных явлений в рельефах на сюжеты из жизни св. Антония. Алтарь в Падуе, в церкви Сант-Антонио.

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

Флорентийская живопись

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джотто ди Бондоне (1266/67 – 1337). Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» (1333) его современника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо (1401 – 1428), которого еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто». Фрески капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее в творческом методе художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять истинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание природе, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармонией пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и возвышенным. Фрески «Чудо со статиром» и «Изгнание из рая» (обе – между 1427 – 1428 гг.) капеллы Бранкаччи при церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской живописи.

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

Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи

Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главному выразительном средстве (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия. *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510) как самый эмоциональный и лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. Анализ композиций «Весна» (ок. 1485) и «Рождение Венеры» (ок. 1484). *Леонардо да Винчи* (1452 – 1519) как подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. *Sfumato*) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти неуловимы. «Мадонна в гроте» (1483 – 1494). Роспись «Тайная вечеря» (1495 – 1497, монастырь Санта-Мария делла Грацие в Милане). «Портрет Моны Лизы» («Джоконда», ок. 1503). Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

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

Рафаэль

Дать представления о том, что Рафаэль Санти (1483 – 1520) в своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и обобщения жизненных наблюдений. Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ композиции «Мадонна Конестабиле» (1502). Флорентийский период. «Автопортрет» (1506). «Мадонна в зелени» (1506). Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» (1505 – 1506) Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджеоло Дони» и «Портрет Маддалены Дони» (оба 1506). «Наложение» фигур на перспективный фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская школа» (1509 – 1511). Познакомить с алтарной картиной «Сикстинская Мадонна» (1515 – 1519) и самыми значительными портретами позднего периода «Дама под покрывалом» (ок. 1516) и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне» (1514 – 1515). Сделать вывод о том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в искусстве.

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

Микеланджело

Сформировать представление о творчестве великого художника и борца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать о том, что Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой он оставил произведения. «Пьета» (1498 – 1501), «Давид» (1501 – 1504). Картон «Битва при Кашине» (известен по гравюрам и живописной копии). Цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение», 1508 - 1512). Купол собора св. Петра в Риме. Рассказать о переломе в мировоззрении художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. «Надгробие Медичи» (1520 – 1534). Раскрыть идейное содержание произведения.

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

Венецианская живопись. Тициан

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне. «Юдифь» (1505). «Спящая Венера» (1508 – 1510). Ранний период творчества Тициана (Тициано Вечеллио; 1485/90 – 1576), картины «Вакх и Ариадна» (1522 – 1523), «Любовь земная и небесная» (1510 –е гг.). «Венера Урбинская» (1538). Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря» (1515 – 1520), «Святой Себастьян» (ок. 1570). Портреты Тициана. «Юноша с перчаткой» (1515 – 1520). «Портрет Ипполито Риминальди» (конец 1540-х). «Портрет папы Павла III с племянниками, кардиналами Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1545 – 1546). Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

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

Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы. Праздничное красочное зрелище «пиров» Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528 – 1588), введение в религиозные темы

«посторонних персонажей». «Брак в Кане» (1563). Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции» (1585). Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1518 – 1594), народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка» (1548). «Распятие» (1565 – 1588).

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

Возрождение в Нидерландах

Сформировать представление об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества.

Рассказать об особенностях исторического развития Нидерландов. Деятельность Эразма Роттердамского, введшего в обиход античную мудрость с помощью своих «Поговорок» (1500); об отличии от итальянского восприятия образа человека в мироздании: он признавался наибольшей ценностью среди множества явлений вселенной. В изображении человека художников интересуют характерные и особенные черты, сфера быденной и духовной жизни. Братья Лимбурги «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411 – 1416): миниатюры «Март», «Июнь», «Октябрь». Возникновение техники масляной живописи. Братья Губерт ван Эйк (? – ум. 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) как основоположники реализма в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка, смелого новатора, художник философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. «Гентский алтарь» (1426 – 1432, церковь св. Бавона). «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434). «Портрет четы Арнольфини» (1434).

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

Босх и Питер Брейгель Старший

Сформировать представление о творчестве самобытных художников, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени. Рассказать о развитии творчества Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516) на фоне тревожных ожиданий конца света. «Корабль глупцов». «Воз сена» (1500 – 1502, центральная часть трёхстворчатого алтаря). «Сад наслаждений» (Центральная часть трёхстворчатого алтаря; начало XVI века). Поиски эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530 – 1569). «Падение

Икара» (между 1555 и 1558). «Охотники на снегу» (1565). «Нидерландские пословицы» (1559). «Крестьянский танец» (1566 – 1567). «Слепые» (1568).

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

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

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

Познакомить с творчеством Альбрехта Дюрера (1471 – 1528), который сумел достичь в своих произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет» (1498). «Автопортрет» (1500). «Портрет венецианки» (1506). «Портрет матери» (1514). Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера. «Рыцарь, смерть и дьявол» (1513). «Св. Иероним» (1514). «Меланхолия» (1514). Рассказать о количестве эстампов, этюдов, набросков и разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик».

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

Орнамент эпохи Возрождения

Сформировать представление о ренессансном орнаменте.

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

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

Искусство Киевской Руси

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформировании языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с

первообразом – Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

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

Искусство Новгорода

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

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

Владими́ро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами» (1164), Успенским (1158 – 1161) и Дмитриевским (1194 – 1197) соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского (реконструкцией), храмом Покрова на Нерли (1165); с архитектурой города-музея Суздаля.

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

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Ансамбль Московского Кремля

Сформировать представления о том, что Москва конца XV - начала XVI века была не только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской культуры, опиравшемся на владимирское наследие. Рассказать легенду возникновения города.

Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Успенский собор (1475 – 1479; арх. Аристотель Фиораванти). Архангельский собор (1505 – 1508; арх. Алевиз Новый). Благовещенский собор (1484 – 1489) и церковь Ризоположения (1484 – 1486). Грановитая палата (1487 – 1491; арх. Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари). Колокольня Ивана Великого (1505 – 1508; арх. Бон Фрязин). Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратит внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали образцом, которому стремились подражать другие города Московского княжества.

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

Своеобразие русской архитектуры

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

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1) **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).

2) **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву («храм Василия Блаженного»; 1555 – 1560; зодчие Барма и Постник) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.

3) **Композиция шатровых храмов** – примета Московской архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532; 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).

Феофан Грек и Андрей Рублев

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV вв. (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма. Формирование умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Успение Божией Матери» (1380 – 1390-е), «Преображение» (около 1403). Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Анализ композиции, богословская символика отдельных элементов иконы «Св. Троица». Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово).

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

Иконостас

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

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

Школа Дионисия и Симон Ушаков

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

Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские

черты. «Митрополит Алексей» (икона, конец XV века). Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского» (1668), «Спас Нерукотворный» (1657). Сделать вывод о том, что образу Спаса недостает одухотворенности икон школы Дионисия, но данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

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

Искусство художественного оформления книги в средневековой России

Приход Книги на Русь вместе с христианством. Книга как атрибут христианских обрядов, источник Слова Божьего. Миниатюра, заставка, инициал. Древнейшие русские миниатюры. Остромирово Евангелие (1056 – 1057 гг.) и Изборник (1073). Расцвет книжной миниатюры в XII – XVI веках. Радзивилловская летопись конца XV века и Лицевой Летописный свод времен Ивана Грозного. Появление прямой перспективы, трехмерного пространства, реалистических деталей в рисунках XVII века. Книга «Титулярник» с портретами русских царей. Расцвет золотописного дела (т.е. красивого письма) в середине и конце XVII века. Книгописные мастерские Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома. Стили русского книжного орнамента: а) старовизантийский (торжественный, с обилием золотой краски и правильностью форм); б) тератологический, т.е. «чудовищный» (связанный с образами древней языческой культуры); в) балканский; г) нововизантийский. Влияние немецкой гравюры первых печатных книг на русских книжников в XVI- XVII веках. Создание русскими первопечатниками старопечатного стиля на основе соединения нововизантийского орнаментального стиля и гравюры. Взаимное влияние печатников и живописцев, иллюстрировавших книги, друг на друга. Вытеснение рукописной книги книгой печатной. Создание новых стилей в среде староверов (например, гуслицкого стиля из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы). Средневековый книжный переплет.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете образцы русской книжной миниатюры; сделать подборку иллюстративного материала по теме.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси

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

Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы **ажурной резьбы** (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); **архитектурной керамики** – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); **эмальерного искусства** (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила

Федоровича); **лицевого и декоративного шитья** (покрыв с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о сокровищах Кремля.

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, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Стремление к широкому показу действительности привело к многообразию жанровых форм. В изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Халс, Вермер Дельфтский.

Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством Бернини.

На примере анализа композиционного решения фасада церкви Сан Карло на площади «Четырех фонтанов» в Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини (1599 – 1667), объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратит внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал); раскрепованный антаблемент как почти неизменный признак барочной постройки. Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его разностороннюю одаренность. Крупнейшая архитектурная работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним (1656 – 1667). Рассказать о применении законов перспективы и оптики при конструировании архитектурных проектов. «Королевская лестница» («Скала реджа», 1663 – 1666). Познакомить с деятельностью Бернини-декоратора при оформлении собора св. Петра. «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633). Рассказать о творчестве Бернини-скульптора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 –

1666). Новаторские искания мастера в ряде статуй и портретов. «Давид» (1623). Тонкость жизненных наблюдений в алтарной группе «Экстаз св. Терезы» (1645 – 1652) в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить себе материал. Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической работоспособности художника.

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

Караваджо

Сформировать представление о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо (1573 – 1610). Рассказать о личности художника, его непростом жизненном и творческом пути. На примере анализа раннего творчества выявить, что главным в его произведениях является не повествование, а поиск характерного типажа. Обратит внимание на материальность и законченность каждой детали. «Юноша с лютней» (ок. 1595, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Картина «Корзина с фруктами» (1596) - как первое и одно из самых красивых произведений жанра натюрморт. Раскрыть провокационный характер образов зрелого периода: отход от иконописного канона, превращение сцен священных деяний в «натурную постановку», придававшего им характер застывшего мгновения и документальную убедительность; изображение Христа и других святых земными и плотскими. Выявить новаторский характер его живописного языка, сделавшего образы более реальными и осязаемыми: натурализм, изображение фигур в натуральную величину, падающий свет, выхватывающий главное в композиции. Светотень, доведенная до предельной выразительности, как важнейший композиционный фактор в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова. «Призвание апостола Матфея» (1599 – 1600). «Обращение Павла» (1600 – 1601). «Положение во гроб» (1602 – 1604). «Успение Богоматери» (1605 – 1606). В заключение рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо; написать в тетради сообщение о возникновении в Италии на рубеже XVI-XVII веков академического направления в живописи в так называемой Болонской Академии братьев Караччи, призывавшей к изучению природы, которая должна была перерабатываться и облагораживаться в соответствии с идеалами и канонами красоты, которые они видели в искусстве Высокого Возрождения.

Искусство Испании XVII века

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Познакомить с особенностями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541 – 1614); раскрыть трагический характер его образов. «Вид Толедо» (1610 – 1614), «Лаокоон» (1610), «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1587). Народная основа творчества Хусепе Риберы (ок. 1591 – 1652). «Св. Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642). Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Франсиско Сурбараном (1598 – ок. 1664). «Отрочество Марии» (1641 – 1658). «Молитва св. Бонавентуры» (1629). «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633).

Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряжи» (1657). Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Портрет шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды» (1634 – 1635).

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса. **Искусство Фландрии XVII века**

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

Раскрыть разностороннюю одаренность Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности. «Автопортрет с женой Изабеллой Брандт (Жимолостная беседка)» (1609). Драматическая динамика композиций. «Водружение креста» (1610 – 1611). «Похищение дочерей Левкиппа» (1619 -1620). Обращение к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты. «Охота на гиппопотамов и крокодилов» (1615 – 1616). Ритмическая организация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его восприятия. «Пейзаж с возчиками камней» (1620). Особенности лучистой палитры Рубенса. «Персей и Андромеда» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Шубка» (1638 – 1639). Народная основа творчества в картине «Крестьянский танец» (1636 – 1640).

Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. «Семейный портрет» (1620 – 1621, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет» (конец 20-х – начало 30-х XVII века). Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. «Бобовый король» (около 1638, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморты Ф. Снейдерса. «Рыбная лавка» (1613 – 1620).

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса.

«Малые» голландцы

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

реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы».

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Якоб ван Рёйсдал. «Болото» (1660-е). Виллем Клас Хеда «Завтрак с крабом» (1648, 1647, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. Питер де Хох «Хозяйка и служанка» (около 1660). Герард Терборх «Бокал лимонада» (около 1664). Ян Стен «Гуляки» (около 1660). Охарактеризовать творчество Яна Вермера Дельфтского (1632 – 1675) – тончайшего колориста, одного из выдающихся мастеров жанровой живописи. «Девушка с письмом» (конец 1650-х). «Служанка с кувшином молока» (между 1657 – 1660 гг.). «Уличка» (1658). «Вид Дельфта» (около 1660). «Кружевница» (1664 – 1665). «Искусство живописи» (около 1665 – 1667). Познакомить с творчеством Франса Халса (между 1581 и 1585 – 1666), основоположника голландского реалистического портрета. «Офицеры стрелковой роты Святого Георгия» (1616). «Портрет улыбающегося кавалера» (1624). «Цыганка» (1628 – 1630). «Портрет регентш приюта для престарелых» (около 1664).

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Халса.

Рембрандт

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) – одной из вершин мировой живописи.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную значительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину содержания в офортах Рембрандта. «Флора» (1634, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635). «Даная» (1636, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока (Ночной дозор) (1642). Офорт «Три дерева» (1643). «Старик в красном» (1652 – 1654, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Титуса» (1656). «Автопортрет» (1665). «Портрет Хендрикье Стоффелс» (1656 – 1657). «Возвращение блудного сына» (1668 – 1669).

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

Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм

Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно-художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17

века. Раскрыть руководящую роль Королевской Академии живописи и скульптуры ставшей государственным учреждением и Академии архитектуры, основанной в 1671 году. Обосновать положение, что принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художественная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере Версальского ансамбля (дворец короля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам красоты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, Вандомской площади.

Никола Пуссен и Клод Лоррен

Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи; познакомить с творчеством Пуссена и Лоррена.

Рассмотреть картины Никола Пуссена (1594 – 1665) – основоположника классицизма в живописи, посвятившего жизнь искусству большой идеи. Раскрыть темы современной ему эпохи в рамках сюжетов, почерпнутых из античной мифологии и древней истории. Выявить стремление к величавому спокойствию, благородной сдержанности и равновесию. Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: простоте, логичности, упорядоченности, четком отделении пространственных планов, подчеркнутых цветовым решением. Художник о роли цвета в картине. «Автопортрет» (1649 -1650). «Танкред и Эрминия» (1629 – 1630, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Царство Флоры» (1631). «Пейзаж с Полифемом» (1649, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Аркадские пастухи» (1650-е). Своеобразие пейзажей Клода Желле, прозванного Лорреном (1600 – 1682): тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на холсте. Клод Лоррен - как основоположник традиций французского пейзажа. «Утро в гавани» (1640-е). «Похищение Европы» (1655, Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина). «Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» (1650-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж).

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

Искусство Франции первой половины XVIII века

Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; о формировании стиля «рококо» (от франц. rocaille - «раковина») и его проявлении в искусстве; рассказать об одновременном развитии реалистических тенденций в живописи на примере творчества Ватто и Шардена. Архитектура рококо. Комфорт и ювелирная тонкость отделки городских особняков аристократии («отелей» - особняков с собственным садом). Пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины, как характерная черта нового стиля.

Овальные формы и плавная динамика форм интерьера отеля Субиз (1730-е), созданного архитектором Жерменом Боффраном (1667 – 1754). Прихотливость и роскошь мебели. Декоративность и камерность живописи стиля рококо, тесно связанной с интерьером отеля. Превращение изображения фигуры человека на картине в деталь орнаментального убранства интерьера. Своеобразие искусства первой половины XVIII века – сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности, тяготение к образам Востока. Одновременное развитие реалистического направления в живописи. Познакомить с реалистической наблюдательностью в произведениях Антуана Ватто (1684 – 1721), создателя галантного жанра, живописи настроения, певца тонких душевных движений и чувств. Выявить трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. «Савояр» (1710). «Актеры итальянской комедии» (1712). «Паломничество на остров Киферу» (1717). «Жиль» (1720). «Вывеска лавки Жерсена» (1720). Пасторальный жанр в творчестве Франсуа Буше (1703 -1770). «Купание Дианы» (1757) и «Тет-а-тет» (1764). Развитие реалистического направления в творчестве Жана Батиста Шардена (1699 – 1779), художника, впервые в искусстве XVIII века воссоздавшего строй жизни третьего сословия Франции. «Карточный домик» (1735). «Прачка» (ок. 1737, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Натюрморт – как центральная тема Шардена. Гармония и целостность видения. «Медный бак» (1733). «Атрибуты искусства» (1766, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Автопортрет с зеленым козырьком» (1775) – шедевр пастельной техники.

Самостоятельная работа: словарная работа - термины «рококо», «пастораль», «пасторальный жанр», «галантный жанр»; подготовить сообщение о творчестве О. Фрагонара.

Искусство Франции второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле «неоклассицизм» (т.е. «новый классицизм»), пришедшем на смену рококо в результате распространения идей Просвещения, в свою очередь основанных на идеалах, почерпнутых из истории и культуры античности, а также влияния достижений археологии – началом раскопок Помпей.

Архитектура неоклассицизма. Стремление к простым, геометрически правильным формам. Сочетание противоположностей: изысканности и строгости, парадности и скромности, монументальности и внимания к деталям в творчестве архитектора Жака Анжа Габриеля (1698 – 1782), создателя Малого Трианона в Версале (1762 – 1764) – шедевра архитектуры XVIII века. Архитектура Парижа как центр развития нового стиля. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже (ныне площадь Согласия). Жак Жермен Суфло. Церковь Святой Женевьевы (Пантеон) (1757 – 1790). «Говорящая архитектура». Создание идеальной модели мира Клодом Никола Леду (1736 – 1806). Проект города Шо (иллюстрация из книги «Архитектура, рассмотренная с точки зрения искусства, нравов и законодательства», 1804).

Скульптура неоклассицизма. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 1782). Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Жана Антуана Гудона (1741 – 1828). «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).

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

Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; о ведущей роли жанра портрета и творчестве ярких представителей английской живописи. Раскрыть обличительный характер искусства Уильяма Хогарта (1697 – 1764), сочетающийся с буржуазным морализированием. Серия картин «Модный брак» (1743 – 1745). Гуманизм и демократизм реалистических портретов. «Продавщица креветок» (1760-е). Сочетание черт светской парадности с меткостью психологической характеристики в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723 – 1792) - живописца и теоретика искусства. «Портрет писателя Стерна» (1760). Создание одновременно с реалистическими аллегорическими портретами. «Портрет актрисы Сары Сиддонс в виде музы трагедии» (1784). Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо (1727 – 1788). Обогащение портретных композиций пейзажным фоном. «Супруги Эндрюс» (1749). Интеллектуальность образа в «Портрете актрисы Сары Сиддонс» (1784 – 1785). Благоденствие и гармония колорита портретов. «Портрет герцогини де Бофор» (или «Дама в голубом») (1770-е, Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Портрет Джонатана Баттола» (или «Голубой мальчик») (ок. 1770). Семейные портреты («сцены собеседования») как специфическая разновидность английских групповых портретов. Воплощение идеала естественной простоты и правдивости в групповом семейном портрете «Утренняя прогулка» (1785).

Самостоятельная работа: словарная работа «английский групповой портрет» или «сцены собеседования»; записать название картин и имена художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

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

А). *Искусство портрета* как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи. Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) - основатель новой русской живописи. Черты рококо в «Портрете С.Г. Строганова» (1726). Глубина

проникновения в характер в «Портрете наполеона гетмана» и «Портрете канцлера Г.И. Головкина» (оба в 1720-е). «Автопортрет с женой» (1729?) Андрея Матвеева (между 1701 и 1704 – 1739) – первый автопортрет русского художника. Деятельность скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675? – 1744), работавшего в стиле барокко. Сочетание острого психологизма образов с блестящим мастерством в передаче фактуры одеяний. Бронзовый бюст Петра I (1723). Конный монумент Петра I (1720 – 1724). Монументальная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» (1741). Стилистика рококо в детских портретах Л. Каравакка (работал в России с 1716 по 1754). «Портрет Анны и Елизаветы» (1717).

Б). *Бурное развитие градостроительного искусства и архитектуры вместе с гравюрой*, призванной запечатлеть лучшие произведения. Приобщение к общим закономерностям античной, ренессансной, барочной и зародившейся во Франции архитектуры классицизма. Простота и деловитость архитектуры начала XVIII века. Формирование нового идеала города – регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер – как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры начала века иностранных архитекторов и трех русских зодчих – М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблон (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. Петропавловский собор (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание Двенадцати коллегий (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. Кунсткамера – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). Летний дворец Петра (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А. Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). Центральная башня Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Коробов). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Гравюра Алексея Федоровича Зубова (1682/83 – после 1749) «Панорама Петербурга» (1716).

Сформировать представление об изменениях в области зодчества в середине XVIII века. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

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

Русская архитектура второй половины XVIII века

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

Рассказать о влиянии идей просветительства, течения, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценностей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Основой формообразования становится античный ордер. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге (1771 – 1786; Ю. М. Фельтен, П. Егоров). Познакомить с творчеством русских архитекторов Василия Ивановича Баженова (1737/38 – 1799) и Матвея Федоровича Казакова (1738 – 1812). Проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой (1775 – 1785), дом П.Е. Пашкова (1784 – 1786; Баженов). Петровский дворец (1775 – 1782),

здание Сената в Московском Кремле (1776 – 1787), зал Благородного собрания (1780-е; Казаков).

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

Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Дать представление о подъеме русской скульптуры и живописи, связанным с образованием в России Академии художеств, которая взяла на себя идейное руководство искусством и создала систему профессионального воспитания специалистов. Рассказать об учреждении Академии 6 (17) ноября 1757 года при непосредственном участии И. И. Шувалова (1727 – 1797) – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета. Опора на классицистические взгляды, характерные для многих академий XVII – XVIII веков. Освоение творческого опыта прошлого как основа художественного воспитания. Деление жанров на «высшие» и «низшие». Познакомить с творчеством основоположника исторического жанра в Академии художеств Антона Павловича Лосенко (1737 – 1773), одного из крупнейших мастеров рисунка своего времени. «Владимир и Рогнеда» (1770). Выявить своеобразие почерка художников-живописцев портретного жанра: Федора Степановича Рокотова (1732/36 – 1808), Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822), Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825). Познакомить с произведениями мастеров скульптуры Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), Федора Гордеевича Гордеева (1744 – 1810), Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить пройденный материал.

Зачет по теме «Стили барокко, классицизм, рококо»

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

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Историю XIX века открывает не календарный 1801 год, а 1789-й. Великая Французская революция (1789 – 1799 гг.), уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Открытием века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности.

Франциско Гойя

Сформировать представление о творчестве Франциско Гойи (1746 – 1828), отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о реакционном характере испанского абсолютизма; о разоблачении традиционного порядка и уклада жизни старой Испании в графической серии «Капричос» (исп. - «фантазия», «игра воображения») (1797- 1798). Раскрытие в офортах темы добра и зла. «Сон разума рождает

чудовищ», «Какой златоуст!», «Когда расцветёт, мы уйдем» (все офорты из серии «Капричос»). Откровенность характеристик парадного портрета семьи Карла IV (1800). Содержательность и внутренняя страстность женских портретов. «Портрет Исабеллы Кобос де Порсель» (1806). Воплощение живой красоты в образе одетой и обнаженной лежащей женщины (махи) на картинах 1802 года. Отражение героической борьбы испанского народа с французскими интервентами в картине «Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808 года» (1814). Тема страдания и подвига народа в графической серии «Бедствия войны» (1810 – 1820). Например, лист посвященный подвигу защитницы Сарагосы Марии Агостины «Какое мужество!». Поздний период творчества Гойи. «Сатурн» (из цикла росписей «Дом глухого»).

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Французский классицизм

Сформировать представление об изобразительном искусстве стиля неоклассицизм на примере творчества художников Давида и Энгра. Показать слияние античных традиций с идеями политической борьбы в творчестве *Жака Луи Давида (1748 – 1825)*, основоположника революционного классицизма. Провозглашение новых эстетических идеалов в картине «Клятва Горациев» (1784). Достижение высшего героического реализма в картине «Смерть Марата» (1793), композиция которой подобна величественному и строгому монументу. «Автопортрет» (1794) – как один из лучших портретов революционной поры. Изменение характера творчества после поражения первой французской революции. «Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар» (1800). Чистота классического стиля в «Портрете мадам Рекамье» (1800). Познакомить с портретами и зарисовками с натуры *Жана Огюста Доменика Энгра (1780 – 1867)*, составляющими ценную часть французской художественной культуры XIX века. Выявить стилевые особенности портретов: чеканную форму, безупречный рисунок, красоту силуэтов. «Портрет Л. Ф. Бертена» (1832). «Портрет Ф. Ривьера», «Портрет госпожи Ривьер» и «Портрет мадмуазель Ривьер» (все 1805). Обратит внимание на главное средство Энгра-рисовальщика – гибкую, точную линию. «Портрет знаменитого скрипача Паганини» (1819). Воплощение идеала «вечной женской красоты» в картине «Источник» (1820 – 1856).

Самостоятельная работа: записать названия работ и имена авторов; посмотреть видеofilm о французском классицизме в Интернете.

Романтизм во Франции

Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве; показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях живописцев Жерико, Делакруа и скульптора Франсуа Рюда. Зарождение романтизма. Борьба с классицизмом. Героизация личности, вступающей в битву с враждебной средой, страдание и гибель в борьбе героя – как центральная тема прогрессивного романтизма. Познакомить с творчеством Теодора Жерико (1791 – 1824) – основоположника революционного

романтизма во французской живописи, возглавившего борьбу против догматики классицизма, за искусство, овеянное бурями страстей. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях «Офицер императорских конных егерей во время атаки» (1812), «Раненый кирасир» (1814). Анализ картины «Плот Медузы» (1818 – 1819). Познакомить с творчеством Эжена Делакруа (1798 – 1863), пронизанном пафосом борьбы за свободу, глубоким сочувствием к угнетенным, верой в торжество света и добра. «Данте и Вергилий» (1822). «Резня на Хиосе» (1824). Анализ картины «Свобода, ведущая народ» («28 июля 1830 года», 1830). Яркая эмоциональность, отказ от канонов, расширение круга тем в скульптуре романтизма. Смелое соединение образов реальности и аллегии в горельефе Франсуа Рюда (1784 – 1855) «Выступление добровольцев в 1792 году» («Марсельеза», 1833 – 1836), украшающем Триумфальную арку на площади Звезды в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

Романтизм в Англии. Прерафаэлиты

Сформировать понятие о национальных особенностях английского романтизма.

Показать связь английского искусства XVIII – XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Доказать, что английское искусство вливается в мировое искусство со своим национальным лицом, со своим восприятием действительности, со своим мировоззрением и своей формальной системой.

Познакомить учащихся с особенностями творчества прерафаэлитов. Особенности творчества Джона Констебла, его этюды, их самоценность. Работа на пленэре. Мастерство в передаче мгновенного состояния природы. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками – романтиками. 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.

Реализм во Франции

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Камиля Коро, художников барбизонской школы, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. Познакомить с понятиями

«реализм» и «критический реализм». Расцвет литографии во Франции в 30-40-х гг. XIX века. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари». Оноре Домье (1808 – 1879), график, карикатурист, живописец. Термин «литография». Связь творчества Домье с революциями 1830 и 1848 гг. Создание образа положительного героя-рабочего, сознательного борца за свои интересы. «Улица Транснонен» (1834, литография). «Законодательное чрево» (1834, литография). Изображение трудящихся в обычной для них обстановке «Прачка» (Париж, Лувр). Появление, одновременно с Домье, группы художников работающих в области национального пейзажа. Роль французских художников-пейзажистов в утверждении реализма в мировом искусстве (воспевание красоты и поэтичности окружающего мира, в котором живет и трудится простой человек). «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро (1796 – 1875), умение выразить в них личное отношение и настроение. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860, Москва, ГМИИ). «Воз сена» (1860, Москва, ГМИИ). «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870, Москва, ГМИИ). Иной характер живописи художников-барбизонцев, изображавших, работая на пленэре, сельскую природу Франции, и утверждавших национальный реалистический пейзаж. Теодор Руссо (1812 – 1867) – как глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848 – 1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811 – 1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), главной темой которого стало изображение жизни и труда крестьян. «Сеятель» (1849 – 1850, Бостон, Музей изящных искусств). «Сборщицы колосьев» (1857, Париж, музей Орсэ). «Человек с мотыгой» (1863, Париж, Лувр). Реализм как эстетика авангарда того времени, утверждавшая, что искусство должно обращаться к насущным вопросам действительности и выражать их без прикрас, идеализации или сентиментальности. Творчество Гюстава Курбе (1819 – 1877) – главного представителя реализма в живописи. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические, героическая окраска картин провинциальной жизни. Программа реализма, созданная Курбе. «Похороны в Орнане» (1849-1850, Париж, музей Орсэ). «Здравствуй, господин Курбе» (1854, Монпелье, Музей Фабр). Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. «Веяльщицы» (1855, Нант, Музей изящных искусств). «Ателье» (1855, Париж, Лувр) - картина-манифест, «реальная аллегория». Символическое деление персонажей на три группы (автор, друзья и враги), изображение людей в натуральную величину. Воздействие художника на творчество многих прогрессивных художников Европы последней трети 19 века.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Домье, Коро, Курбе; познакомиться с творчеством Бастьена-Лепаж (1848 – 1884).

Эдуард Мане

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883). Приверженность к реалистической традиции прошлого, утверждение важности обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем – к реальной действительности. «Завтрак на траве» (1863, Париж, Лувр), «Олимпия» (1863 Париж, Лувр) – вариации на тему композиций старых мастеров. «Флейтист» (1866). Калейдоскоп человеческой жизни в картине «Музыка в Тюильри» (1860, Лондон, Национальная галерея.) - взятая из реальной жизни тема, пленэрная живопись, техника раздельного мазка, вместо академической техники «тщательной отделки», отсутствие символизма картин Курбе. Тема города в творчестве художника. «Портрет Эмиля Золя» (1868). «Балкон» (1868, музей Орсэ, Париж). Мастерская художника как центр художественной жизни Парижа в конце 60-х годов XIX века. Работа на пленэре под влиянием импрессионистов. «Аржантей», «В лодке» (1874). Письмо крупными мазками, стремление к четкой структуре композиции, ясности изображения. Эксперименты с пространством. «Бар в Фоли-Бержер» (1882, Лондон, галерея Института Курто).

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать определение «импрессионизм»; познакомиться с творчеством ярких представителей группы Клода Моне, Камиля Писсарро и Альфреда Сислея, Огюста Ренуара. Импрессионизм как результат длительного развития искусства 19 века. Два главных открытия 19 века, которые освободили восприятие и перевернули традиционные каноны: фотография и теория цветовых контрастов Шевреля. Выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, гравёров и литографов» в парижском ателье в 1874, как первый коллективный вызов официальному академическому искусству, Салону, критике и консервативно настроенной публике. Творчество Клода Моне (1840 – 1926) – основоположника импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872, Париж, музей Мармоттан). Моне и пленэр. Появление новых художественных материалов (красок в металлических тюбиках), способствовавших экспериментам импрессионистов и развитию новых технических приемов. Влияние работы Эдуарда Мане («Музыка в Тюильри») и Яна Бартолда Йонгкинда, нидерландского художника, предтечи французского импрессионизма (работа на пленэре, непосредственность впечатлений, свободная, обобщенная, подчас

эскизная манера письма, светлая, тонкая гамма). Ян Бартолд Йонгкинд «Набережная Орсе» (1852, Баньер-де-Бигор, музей Салье). Анализ работы Клода Моне «Осенний день в Аржантейе» (1873, Лондон, Галерея Института Курто) – яркого образца импрессионистической живописи: новый пейзаж, исполненный в новом стиле, небольшой по размеру, не содержащий ни рассказа, ни нравоучения, а только отражение в красках зрительных впечатлений и ощущений художника. Опора Моне на последние достижения науки в области теории цвета: противопоставление дополнительных цветов, что, при воздействии на сетчатку глаза, создает иллюзию вибрации света и воздуха. Сущность художественного метода живописи импрессионизма – передача непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание живописными средствами иллюзии света и воздуха. Письмо чистым цветом. «Разрушение» материального мира. Подмена картины этюдом. Вывод живописи на пленэр. «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873, Москва, ГМИИ). Увлечение японскими гравюрами, ставшими источником новых художественных приемов. Яркий и гармоничный колорит, использование воздушной перспективы, восприятие природы как бесконечной смены впечатлений. Серии картин Клода Моне. Стремление схватить состояние атмосферы, освещения одного и того же мотива пейзажа в различное время суток. «Стога сена» (1866), «Руанский собор» (1893 – 1895). Мгновения изменчивого освещения в одном и том же месте «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Знаменитая серия «Кувшинок» («Нимфей») (1890-е - 1926). Работы Клода Моне в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Пейзажи Камиля Писсарро (1839 – 1899). Живое и непосредственное изображение природы; правдивость и композиционная законченность, большая сдержанность цвета. «Бульвар Монмартр в Париже» (1897, Санкт-Петербург, ГЭ). «Красные крыши» (1877, Париж, музей Орсе). Разнообразие работ. Альфред Сислей (1839 – 1899) - мастер хрупких цветовых вариаций. «Наводнение в Пор-Марли» (1876, Руан, Музей изящных искусств). Увлечение фотографией, схватывающей жизнь в ее моментальности, заимствование из восточного искусства техники кадрировки, растянутые виды и изображение жестов людей разных профессий в творчестве Эдгара Дега (1834 – 1917). Отличие от настоящих «импрессионистов»: непосредственности восприятия он добивался средствами сюжета и композиции, а не благодаря открытой кладке мазков. «Танцевальный класс» (1873 – 1875, Париж, Музей Орсе). «Женщина, расчесывающая волосы» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Голубые танцовщицы» (около 1897, Москва, ГМИИ имени Пушкина). Творчество Огюста Ренуара (1841 – 1919) – поиск единства и постоянное использование дополнительных средств; использование человеческих фигур как основного мотива пейзажа. «Мулен де ла Галет» (1876, Париж, Лувр). «Качели» (1876, там же). «Обнаженная» (1876, Москва, ГМИИ). «Портрет Жанны Самари» (1877, Москва, ГМИИ). «Девушка с веером» (1881, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

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

Огюст Роден

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути художника, который открывал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка художника с живописью импрессионистов; познакомить с лучшими произведениями мастера. Кратко рассказать о биографии художника. Реалистические устремления и трагическое восприятие жизни в ранней скульптуре «Человек со сломанным носом» (1864, Париж, Музей Родена). «Бронзовый век» (1876, Париж, Музей Родена). Замысел центрального монументального произведения Родена «Врата ада» (1880 – 1917), задуманного по контрасту с «Вратами рая» Лоренцо Гиберти. Стремление воплотить судьбы человечества, соединив конкретные реалистические образы с аллегориями, обобщениями, символами. Сюжетная неясность, перегруженность пластическими образами, отсутствие цельности «Врат ада». Появление отдельных произведений в ходе работы над вратами, которые составили основную тематику творчества скульптора до конца дней и донесли до нас мощь дарования Родена. «Мыслитель» (1879 – 1900, Париж, Музей Родена). «Ева» (Париж, Музей Родена; Москва, ГМИИ). «Поцелуй» (1886, Париж, Музей Родена). «Вечная весна» (1886, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Проявление лучших качеств искусства Родена в памятнике «Граждане Кале» (1884 – 1886, Кале). Устремление к героизации образа в портретах. Бюст «Виктор Гюго» (1897, Париж, Музей Родена). Значение творчества скульптора.

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; посмотреть в Интернете на канале YouTube видеосюжет о творчестве Родена.

Неоимпрессионизм

Сформировать представление о новом течении в живописи, которое вначале причисляли к импрессионизму, а позднее назвали неоимпрессионизмом, пуантилизмом и дивизионизмом. Познакомить с творчеством Сёра и Синьяка. Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном. Сёра – как глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller – писать точками) – письмо отдельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886, Чикаго, Институт искусств). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Изучение Сёра психологической выразительности линий, поиск гармонии. Создание

плоскостно-декоративных картин. «Парад» (1887 – 1888, Нью-Йорк, музей Метрополитен). «Цирк» (1890 – 1891, Париж, музей Орсэ). Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неомпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906 – 1907, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Сосна» (1909, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина).

Самостоятельная работа: словарная работа: термины «неомпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать названия основных работ художников.

Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Рассказать о кризисе импрессионизма, рождении постимпрессионизма; сформировать представление о творческой индивидуальности ярких представителей постимпрессионизма – Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Тулуз-Лотреке; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом. Последняя выставка импрессионистов (1886) и «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса. Поль Сезанн (1839 – 1909) как вождь нового поколения художников. Основные черты творчества Сезанна: опора на классическое наследие, творчество Пуссена и Энгра, стремление вернуть телам весомость, объемность и материальность, утраченную импрессионистами, тщательный подбор цветовых соотношений, сознательная деформация изображаемого. «Автопортрет» (1873 – 1875, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Натюрморт «Персики и груши» (1888 – 1890, Москва, ГМИИ). «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1895 -1900, Париж, Музей Орсэ). «Берега Марны» (1888, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Большая сосна близ Экса» (90-е годы, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Гора Сент-Виктуар» (1900, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Большие купальщицы» (1898 – 1905, Филадельфия, Художественный музей). Творчество Поля Гогена (1848 – 1903) – обращение к вечным, вневременным темам. Обращение к японской гравюре, французскому средневековому искусству, к архаической культуре древних египтян и римлян, к примитивному искусству народов Океании. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом» (1888, Эдинбург, Национальная галерея). Отказ от буржуазной цивилизации, «бегство» на Таити в поисках «золотого века». Сюжеты таитянских полотен Гогена. «Женщины на берегу моря» (1899, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Женщина, держащая плод» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «А ты ревнуешь?» (1892, Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина). «Жена короля» (1893, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?» (1897, Бостон, Музей искусств). Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя

образ в качестве знака, символа. Намеренное упрощение формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Творчество Винсента Ван Гога (1853 – 1890). Личность художника, трагичность биографии. Стремление вернуть в искусство большие нравственные и социальные проблемы. Драматические конфликты между «маленьким человеком» и его социальной средой как основное содержание искусства Ван Гога. Сочувствие к обездоленным людям, страстная любовь к жизни и природе, стремление раскрыть трагическую противоречивость душевного мира человека. Письма Ван Гога. Стремление с помощью цветовых созвучий выразить свое отношение к тому, что он изображает. Мазок Ван Гога как носитель эмоций. «Едоки картофеля» (1885, Амстердам, Музей Ван Гога). «Сеятель» (1888, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер). «Подсолнечники» (1889, Лондон, Национальная галерея). «Дорога в Овере после дождя» (1890, Москва, ГМИИ). «Красные виноградники в Арле» (1888, Москва, ГМИИ). «Спальня Ван Гога в Арле» (1888, Нью-Йорк, Ларен, собрание Ван Гога). «Ночное кафе в Арле» (1888, Нью-Йорк, собрание Кларк). «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Чикаго, собрание Блок). «Портрет доктора Гаше» (1890, Париж, Музей Орсэ). Рисунки художника.

Самостоятельная работа: словарная работа: «постимпрессионизм»; познакомиться с творчеством Анри де Тулуз-Лотрека (1864 – 1901); выписать название основных работ художников.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества).

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Определить, что разные виды искусства связали свою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои специфические особенности: главные достижения архитектуры по-прежнему связаны с классицизмом; живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки.

К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства.

Последовательно рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют постройки общественного значения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры.

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

Скульптура первой половины XIX века

Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи скульптуры с академической школой. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. П. Мартос - памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Ф. Щедрин «Морские нимфы, несущие глобус» у здания Адмиралтейства. С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский «Колесница Славы» на арке Главного Штаба в Санкт-Петербурге. Б. И. Орловский - памятник М.И. Кутузову и Барклаю де Толли в Санкт-Петербурге. П. К. Клодт - скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

Живопись первой половины XIX века

Дать представление о развитии живописи от романтизма к критическому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами,

Развитие наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное.

Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е. В. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художника-портретиста В. А. Тропинина, своеобразного антипода О. А. Кипренского. Его портреты всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет П. А. Булахова, «Кружевница».

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы.

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

Рассмотреть картину К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения романтизма и классицизма в одном произведении.

Рассказать о творчестве А. А. Иванова – главной фигуре живописи XIX века и антипode К. Брюллова. Один стремился к декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их прокладывая. В картине «Явление Христа народу» – главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого.

Художник П. А. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и поучительного сюжета, внимания к деталям, следование натуре). В заключение сказать, что творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века; отметить высокий уровень достигнутого русским искусством за рассматриваемый период; к высшим достижениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Венецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем – одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Дать представление о состоянии искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формировании понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей

художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия – основополагающий.

Творчество В. Г. Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабаk у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценивания всех ценностей жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. Рассказать о деятельности художника И. Н. Крамского и критика В. В. Стасова, мецената П. М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению эстетических представлений русского общества в целом.

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве И. Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу знания и возможности поднять самосознание народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

Русский пейзаж XIX века

Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой.

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Ф. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. К. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А.

Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

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

Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в живописи связаны с творчеством И. Е. Репина; познакомить с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений; познакомить с графикой художника. «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художника была современная ему действительность.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Василий Суриков и Виктор Васнецов

Дать представления о развитии исторического жанра в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью В. И. Сурикова; познакомить с былинным характером картин В. М. Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его творчества.

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова «Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине.

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

Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Дать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, которое проявилось в развитии «эkleктики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве.

1). Рассказать о том, что развитие капиталистических отношений явилось существенным фактором, определившим состояние архитектуры второй половины XIX века. Новые общественно-экономические отношения способствовали появлению: новых материалов и техник строительства; новых типов сооружений (железнодорожных вокзалов, больших крытых торговых помещений, доходных домов); хаотичности застройки; диспропорции и несогласованности в масштабах сооружений; возникновению резкого контраста между центром и окраинами городов.

2). Познакомить с понятием «эkleктика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох.

3). Познакомить с «псевдорусским» стилем. Церковь Воскресения Христова на крови («Спас-на-крови») в Петербурге (проект А. А. Парланда, 1882), здание Исторического музея (архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд), Верхние торговые ряды (здание ГУМа, архитектор А. Н. Померанцев).

4). Познакомить с памятниками монументальной скульптуры, которые несут черты эkleктики: памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (М. О. Микешин). Отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

5). Познакомить с образцом удачного монумента – памятником А. С. Пушкину в Москве (А. М. Опекушин), избежавшего излишней патетики при решении образа. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. М. А. Чижов «Крестьянин в беде», М. М. Антокольский «Иван Грозный».

6). Раскрыть историческую заслугу Антокольского в том, что он стремился сохранить за скульптурой право говорить о значительном, возвышенном и, тем самым, противостоял главенству бытовизма в скульптуре.

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

Зачет по теме «Искусство Западной Европы и России XIX века».
Тестирование; работа с репродукциями.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Модерн

Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Причины создания нового стиля:

развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834 – 1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечение готикой Антонио Гауди (1852 – 1926): дом Висенса (1878 – 1885, Барселона); парк Гуэль (1900 – 1914, Барселона); Собор Саграда Фамилия (1884 – 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Эдмона Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), дом ван Этвельде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри Ван де Вельде (1863 – 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). *Самостоятельная работа*: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

Символизм

Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века, которое, опираясь на литературу, оказало влияние на все современное искусство.

Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века. Д. Г. Россети «Возлюбленная» (1865 – 1866). Д. Э. Миллес «Офелия» (1852).

Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Рассказать о творчестве Пьера Пюви де Шаванна (1824 – 1898), создавшем грандиозные фрески с изображением мирных аллегорий, в которых хрупкие фигуры сохраняют спокойную неподвижность. Его работы отмечены человеческой любовью и нежностью, выраженным аскетичным колоритом и отказом от контура. Пюви де Шаван «Надежда» (1871).

Познакомить с деятельностью группы «Наби» («Пророк») и его лидером Пьером Боннаром (1867 – 1947); сманифестом (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870 – 1943): подлинное произведение искусства на

службе мысли должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Рассказать о том, что набида интересовались не только литературой, но и религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892).

Рассказать о единственной крупной выставке символистов во Франции «Роза + Крест» (1892 – 1897), после которой вся Европа почувствовала влияние символизма. Символизм отражал страх художников и интеллектуалов перед новым миром науки и машины, миром, в котором не было уже места Богу. Это проявилось в пессимистических воспоминаниях, в декадентском спиритуализме, в потоке декоративных эффектов.

В заключение определить, что символизм заложил основу творческим исканиям сюрреалистов, повлиял на абстрактные теории Кандинского, Клее.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об одном из направлений в искусстве XX века (фовизме, экспрессионизме, футуризме, кубизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме).

Стили и направления начала XX века

Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве XX века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. Объяснить причины возникновения различных формалистических течений, быструю их смену. Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма.

Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, неоимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Андре Дерен (1880 – 1954) «Две шляпки» (1906; Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Помпиду). Морис де Вламинк (1876 – 1958) «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» (1905). Анри Матисс (1869 – 1954) «Цыганка» (1906).

Экспрессионизм (1905 – 1920-е годы). Применение широких мазков и ярких красок для смещения сильных изобразительных акцентов с целью придания большей эмоциональной окраски. Немецкие и австрийские экспрессионисты. Группы «Мост» и «Синий всадник». Людвиг Эрнст Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью» (Гамбург, Кунстхалле), «Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920, Миннеаполис, Институт искусства). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908, Москва, Государственная Третьяковская галерея). Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910, Эссен, музей Фолькванг). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом жакете» (1913, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц).

Кубизм (1907 – 1920-е). Направление во французском искусстве; основатели Жорж Брак (1882 – 1963) и Пабло Пикассо (1881 – 1973). Стремление изобразить суть предмета, а не то, как он выглядит. Разбивка

одного объекта на множество, сочетание различных его видов и проекций в пределах одной картины. Жорж Брак «Дома в Эстаке» (1908; Берн, Художественный музей). Пабло Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара» (1909 – 1910, Москва, ГМИИ им. Пушкина).

Футуризм (1909 – 1914). Литературно-художественное направление в Италии и России, приветствующее новые технологии изображением движения и скорости. Джакомо Балла (1871 – 1958) «Динамизм собаки на поводке» (1912, Буффало, галерея Олбрайт – Нокс). Умберто Боччони (1882 – 1916) «Elasticita» (1912, Милан, пинакотека Брера), «Динамизм футболиста» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Супрематизм (1913 - 1920-е). Первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Основатель школы – русский художник Казимир Северинович Малевич (1878 – 1935). Композиции, состоящие из геометрических фигур (квадрата, круга, треугольника и креста). Малевич «Черный квадрат» (1915, Москва, Государственная Третьяковская галерея), «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» (1915, Амстердам, Городской музей).

Дадаизм (1913 – 1920-е). Макс Эрнст и Марсель Дюшан (1887 – 1968) изменили ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Создание Дюшаном одного из самых смелых своих «произведений» - писсуар, выставленный им под названием «Фонтан» (1917).

Сюрреализм (1924 – 1945). От французского – свехреализм – направление в искусстве и литературе. Применение сюрреалистами техники автоматического рисования, чтобы передать заложенное «сверху» в сферу бессознательного. Рене Магритт «Мечь» (Антверпен, Королевский музей изящных искусств). Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства).

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Матисс

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; копирование понравившейся работы.

Пикассо

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода.

Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество Пикассо».

Абстрактное искусство

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века.

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

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

РУССКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Константин Коровин и Валентин Серов

Дать представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века.

Рассказать о дружбе двух различных по темпераменту художников, о связи с деятельностью мамонтовского кружка, который был своеобразной кузницей идей и форм нового русского искусства.

Познакомить с работами К. Коровина (1861 – 1939) - яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Познакомить с этапными для русского искусства и творчества работами В.А. Серова (1865 – 1911). Картина «Девочка с персиками» (1887) - ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез

как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. «Похищение Европы» (1910) - поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников.

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним годам жизни, созданы как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого изображения действительности в формах самой действительности к методу поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание современности.

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

Михаил Врубель

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля (1856 – 1910) как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал». «Девочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). Скульптуры «Волхова» и «Мизгирь». Эскизы декоративных блюд, камина для Абрамцева. Декорации к операм Н. Римского-Корсакова. Костюмы для театральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). Графические листы «Автопортрет», «Букет сирени».

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации; найти материал о художнике – символисте Борисове-Мусатове, собрать информацию и записать в тетради сообщение о картине «Водоем».

«Мир искусства»

Сформировать представление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики; о создателях театрально-декоративной живописи, приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново русское искусство XVIII века.

Кратко рассказать о формировании объединения из кружка одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной в их деятельности.

Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство.

Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства».

Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии – организатора гастролей русского балета и оперы за границей.

Познакомить с программными произведениями ведущих художников объединения.

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 1900). А. Бенуа «Прогулка короля» (1906), графическое оформление «Медного всадника» (1903 – 1922). Л.Бакст «Terror antiquus», декорации и костюмы к «Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900). Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905). М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица».

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

«Союз русских художников»

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздействие на формирование советской живописной школы.

Познакомить с историей объединения. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами И. Э. Грабаря (1871 – 1960), обратив внимание на интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые

цвета. Выявить повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых привлекала задача создания образа старинных русских городов. Увидеть романтическое настроение картины А. А. Рылова «Зеленый шум» (1904). Познакомить с работами Паоло Трубецкого – одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Визуальный ряд: И. Э. Грабарь «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); Ф. А. Малявин «Вихрь» (1906), «Крестьянская девушка» (1910-е), «Гости» (1914); К. Ф. Юон «Мартовское солнце» (1915), «Троицкая лавра зимой» (1910); С. Ю. Жуковский «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Плотина» (1909); П. Трубецкой «Дети» (1900).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной. **«Голубая роза»**

Сформировать представление о «русском символизме».

Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и особенности творчества лидеров.

Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от житейской конкретности, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля.

Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего в пейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведения Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратит внимание на жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образ красочно-богатого мира, один – опираясь на традиции древнерусского искусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В период «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.

Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина.

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов

«Цветы и фарфор» (1914); дополнительно: Феофан Грек «Троица»; фреска церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

Ранний русский авангард

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках России начала XX века, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного искусства, кубизма и фовизма.

Кратко охарактеризовать причины возникновения объединения; познакомиться с составом участников, с целями и задачами художественного объединения, выступавшего яростным противником предшествующего искусства. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинственного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета и предметности; интенсивность цвета. Рассказать о натюрморте как любимом жанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт с камелией» (1913); П. П. Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-1912). Познакомить с портретами, построенными на выделении в образе какой-нибудь одной яркой черты. П. П. Кончаловский - портрет Г. Якулова (1910), «Матадор Мануэль Гарт» (1910); И. И. Машков «Портрет дамы с фазаном» (1911). Выявить сходные черты работ художников в трактовке образов с народным лубком, вывеской, росписью изразцов. Рассказать о подоплеке тяги к примитивизму – поиск обретения непосредственности и целостности художественного восприятия. Познакомить с бунтарским творчеством М. Ф. Ларионова, отметить обращение к предметам прозаичным и грубым, тусклым и не цветным, построенным на гармонии сближенных цветов. М. Ф. Ларионов «Отдыхающий солдат» (1911). Показать работу Н. С. Гончаровой, работавшей в подобной стилистике. «Мытье холста» (1910). Рассказать об обращении художницы к религиозному искусству, переосмыслении опыта иконописи. Н. С. Гончарова «Четыре евангелиста». Выявить влияние на творчество художников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, кубизма и футуризма. Познакомить с картинами А. В. Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), «Василий Блаженный» (1915). Обратит внимание на то, что обращение к языку авангардного искусства помогает художнику создать выразительный образ, гармония которого разрушена нервным восприятием современного человека, обусловленным индустриальными ритмами. Познакомить с работами М. Шагала «Я и деревня» (1911), «Над Витебском» (1914), «Венчание» (1918), создававшего фантазии, близкие западному экспрессионизму и народному примитиву. Познакомить с работами К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в произведениях которого материальность сочетается с почти фовистской яркостью цвета и приемами древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов, подробнее познакомиться с творчеством П. Филонова и К. Петрова-Водкина.

ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства.

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

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

«Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Сформировать представления об искусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных поисков авангарда.

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); о новаторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» (1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К.Петров-Водкин «Смерть комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет Наталии Петровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924).

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

Искусство 30-х годов

Сформировать представление об искусстве 30-х годов.

Познакомить с картинами историко-революционной тематики в творчестве Б. В. Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос

коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова.

Рассказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П. Д. Корина.

Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова, пейзажи В. К. Былиницкого-Бирули, Н. П. Крымова.

Натюрморт в творчестве И. И. Машкова, П.П. Кончаловского.

Рассказать о ведущем значении реалистической книжной иллюстрации. В. А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» для советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

Искусство в период Великой Отечественной войны

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

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

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

Искусство конца 40-х начала 80-х годов

Сформировать представление о развитии видов и жанров советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведения.

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. 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. П.

Викторова. Определяющая роль эпического пейзажа. Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

Искусство моего края, города

Региональный компонент программы.

Подготовка к итоговой аттестации (экзамену)

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Модернизм

Введение. Разнообразие направлений – характерная черта искусства XX века. Стремление по-новому воплотить черты материального и духовного мира в искусстве первой половины XX века. Модернизм (от фр. *moderne* – «новейший», «современный») – общее название течений в искусстве конца XIX – XX веков, порвавшими с традициями реализма. Причины возникновения модернизма. Влияние технической революции на изменение отношения к традиционному изобразительному искусству. *Самостоятельная работа:* повторить терминологию; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале YouTube.

Вальтер Гропиус и «БАУХАУЗ»

Сформировать представление о творчестве Вальтера Гропиуса (1883 – 1969) - архитектора-новатора, наиболее полно воплотившего принцип функционализма в зданиях с «навесными стенами»; создателя высшего архитектурного и промышленного училища «Баухауз» (1919). Провозглашение идеи воссоединения искусства, техники и науки, как это было в Средние века, но на новой основе. Разработка новой системы обучения. Проведение занятий одновременно в производственной и творческой мастерских. Подготовка специалистов-универсалов, которые понимали форму и технологию создания вещей. Строительство по проекту Гропиуса и фон Мейера комплекса зданий для «Баухаза» (1925 – 1926) Проектно-экспериментальные мастерские «Баухауза». Создание недорогих, доступных массовому потребителю высококачественных предметов быта. Желание участвовать в решении насущных социальных проблем вылившееся в эстетическом новаторстве, приверженности к типовому массовому строительству и серийному производству. Причины закрытия школы. *Самостоятельная работа:* просмотр видеofilmа по теме в Интернете.

Людвиг Мис ван дер Роэ

Сформировать представление о творчестве Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Термины «рационализм», «конструктивизм», «функционализм» как название единого творческого метода. Архитекторы-функционалисты. Термин «международный (интернациональный) стиль» в архитектуре. Признание функционализмом только утилитарности, отрицание декоративных мотивов и национальных

традиций. Признаки международного стиля: здания со стальными несущими каркасами, «навесными стенами», лишённые каких бы то ни было декоративных элементов. Создание элементов здания в заводских условиях; сведение работы на строительной площадке к монтажу. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне (Испания, 1929); вилла Тугендхата в Брно (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Педагогическая деятельность. Комплекс зданий Иллинойского технологического института. Особенности американских проектов мастера: «тело» здания - коробка параллелепипеда – замкнуто и ни одной деталью не выступает из строгого заданного объема; формирование рисунка фасада членением этажей ленточными (опоясывающими) окнами и вынесение наружу конструктивного каркаса внешней стены. Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958). Значение творчества Людвиг Мис ван дер Роэ: концепция «стекла и стали» сделалась архитектурным стандартом для многих западноевропейских и американских зодчих.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма о вилле Тугендхата в Брно в Интернете на канале YouTube .

Ле Корбюзье

Сформировать представление о Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965) – главе конструктивизма; зодчем, живописце, скульпторе, дизайнере, блестящем публицисте и теоретике. Начало творческого пути с семейной профессии часовщика-гравера; увлечение архитектурой. Его архитектурные «университеты»: глубокое самообразование, путешествия, музеи, библиотеки, творческое общение со многими ведущими мастерами. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году: 1) дом устанавливается на опорах, а под ним продолжается зеленая зона; 2) свободная планировка: при необходимости внутренние перегородки помещения можно располагать по-разному; 3) ненесущая фасадная стена; оформление фасада в зависимости от гибкости планировки; 4) оконные проемы сливаются в единое ленточное окно; 5) плоская крыша-терраса с садом, которая должна возвращать городу ту зелень, которую отбирает объем здания. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Отказ от своего лозунга «Дом – машина для жилья», выступление против рационального производства. Введение в свои работы форм, характерных для традиционного жилища. Дом Эррасурис в Чили (1930). Работа по исследованию пропорций. Создание

модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60-х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету. **Фрэнк Ллойд Райт**

Дать представление о творчестве Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о творчестве мастера по Интернету. **Архитектура второй половины XX века**

Сформировать представление об градостроительстве – как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943 году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. Малый дворец спорта. Рим. 1956 – 1957. Оскар Нимейер. Здание Национального конгресса. Бразилия. 1960. Кэндзо Тангэ. Центр средств массовой информации. Кофу. 1962 – 1967 г. Йорн Утзон. Оперный театр. Сидней. 1957 – 1973 г. Иоганн Отто фон Шпрекельсен. Большая арка в районе Дефанс. Париж. 1982 г.

Самостоятельная работа: просмотр документального сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

Скульптура. Генри Мур

Сформировать представление о скульптуре XX века. Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. *vitalis* – «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 – 1986) – как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура: от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже.

«Мобили» - кинетическая скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). Бесплезная машина. Дворец Юнеско. Париж.

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале YouTube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

Метафизическая живопись. Джорджо Де Кирико

Сформировать представление о метафизической живописи - направлении в итальянской живописи, возникшем в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо Де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Манекен – ключевой персонаж метафизической живописи. «Археологи». Метафизические интерьеры Де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться. Стремление вырваться из определенностей пространства и времени. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Искусство для Де Кирико - своеобразный музей, где можно черпать вдохновение, заимствовать композиционные схемы, приемы письма. Элемент игры, буффонады – главное в его общении со зрителем.

Самостоятельная работа: сделать описание картины Де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

Пит Мондриан и неопластицизм

Сформировать представление о неопластицизме. Познакомить с творчеством Пита Мондриана (1872 – 1944) - лидера голландской группы «Стиль», автором первых геометрически-простых абстрактных работ. Путь от реализма через кубизм к беспредметной абстрактной живописи. Обобщение натурального мотива, выявление основного характерного модуля для создания пластического эквивалента «структуры мироздания». Анализ картин «Красное дерево» (1909 – 1910), «Серебристое дерево» (1912), «Мелодия в цветах» (1912). Задача: увидеть прекрасное в простом мотиве; почувствовать пропорциональность частей картин; гармонию цветовых отношений; умение художника построить пространство и создать стройную композицию; почувствовать ритм изогнутых линий. Создание Мондрианом основы теории неопластицизма (системы геометрического абстракционизма). Появление нового понимания искусства как формы устремления научно-технической мысли по пути к развитию производства и скорейшего достижения земного цивилизационного рая. Принципы неопластицизма: перпендикулярное пересечение линий, ограничение палитры тремя чистыми основными цветами, подчеркивание плоскости, равновесие. Достижение гармонии простотой и чистотой отношений внутри холста. Серия композиций в квадрате (ромбе) и «решеток». Организация плоскости с помощью геометрически-простых элементов. «Композиция с красным, синим и желтым» (1930); «Композиция с голубым» (1935); «Нью-Йорк-сити 1» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). Использование идей художника современными дизайнерами.

Самостоятельная работа: рисунок-копия работы Пита Мондриана.

Дадаизм (1913 – 1920-е)

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Термин «дада» (дадаизм). Тристан Тцара (настоящее имя Сами Розеншток, 1896 – 1963) – выходец из Румынии, основатель течения, французский теоретик искусства, живописец, поэт. Главная задача движения: разрушение какой бы то ни было эстетики. Выражение недовольства буржуазным обществом, стремление дразнить и провоцировать его. Рождение движения в Швейцарии в 1916 году. Причины возникновения (реакция на мировую катастрофу Первой мировой войны опрокинувшей представления о здравом смысле). Деятельность Марселя Дюшана (1887 – 1968), который изменил ценности традиционного искусства изображением странных событий и созданием необычных работ из разнообразных материалов с применением «детских» техник – коллажа и фроттажа. Кошунственная картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready – made). Марсель Дюшан: «Велосипедное колесо на табуретке» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1913 году; «Фонтан» (1964), воспроизведение утраченного оригинала в 1918 году.

Абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, похожие на инженерные схемы Франсиса Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915). Международное движение дадаизма. Выставки, журнальная деятельность. Выставка дадаистов 1920 года в Кёльне. Деятельность ярких представителей направления: Ханса Арпа (живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»); Курта Швиттерса (1887 – 1948) – коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы»; Макса Эрнста (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов. Курт Швиттерс «Мерц 25 А. Созвездие». Роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал. **Сюрреализм**

Расширить представление о сюрреализме (слово сюрреализм (фр. – «сверхреальность»)) – направлении в искусстве и литературе XX века. «Манифест сюрреализма», опубликованный поэтом Андре Бретоном в 1924 году. Зарождение сюрреализма в среде художников-дадаистов, применение ключевых приемов дада – «реди-мейд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Влияние на художников теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Метод свободных ассоциаций. Коллективное творчество (игра «изысканный труп»). Эксперименты с различными техниками. Метод графического автоматизма французского художника Андре Массона (1896 – 1987). А. Массон «Медитация на дубовом листе» (1942). Использование техники фроттажа (фр. «натирирование»). Макс Эрнст «Она хранит свою тайну» (1925). Главные принципы сюрреализма: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Макс Эрнст «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926). Ив Танги (1900 -1955) «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932). Рене Магритт (1898 – 1967) «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955). Творчество испанского художника Сальвадор Дали как символа движения сюрреализма. Сальвадор Дали (1904 – 1989) – живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Картины-ребусы. «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; просмотр документального фильма о «Сальвадоре Дали»; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 – 1983).

Абстрактный экспрессионизм

Дать представление о формировании Нью-йоркской школы или абстрактного экспрессионизма в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны.

Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 – 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Самостоятельная работа: повторить понятие «экспрессионизм»; записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины; поискать дополнительный визуальный материал.

Поп-арт и процессуальное искусство

Сформировать представление о поп-арте и процессуальном искусстве. Термин «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство»). Рождение направления в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Основные мотивы и истоки поп-арта: комиксы, коммерческая реклама. Быстрое распространение стиля. Поп-арт – как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925 – 2008) – один из лидеров поп-арта. Сотрудничество художника с выдающимися авангардистами своего времени: музыкантами, хореографами, художниками. Соединение шелкографического изображения, фрагментов материального подбора и свободно положенных пятен красок. Умение видеть в хаотических наслоениях современной реальности наиболее общих черт и передавать их, используя средства пластического языка. Композиционное соединение структурности и свободы. Р. Раушенберг «Имение» (1963). Энди Уорхолл (1928 – 1987) – один из лидеров поп-арта. Привлечение внимания к абстрактным свойствам вещей, тиражирование объектов (этикеток банок, бутылок кока-колы, лица Мэрилин Монро). Э. Уорхолл «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962). Отражение стремления массового зрителя к созданию идолов, кумиров. Программная идея направления: расширение понятия искусства за пределы собственно художественного рода деятельности. Существенная особенность культуры авангарда – отрицание границы между искусством и жизнью. Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Влияние поп-арта на развитие современного искусства.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей абстрактного экспрессионизма, названия работ, новые термины «поп-арт», «шелкография», «хэппенинг»; поискать дополнительный визуальный материал.

Гиперреализм и концептуализм

Сформировать представление о двух полярных течениях в искусстве второй половины XX века. Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес. «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз. Линда. (1975 – 1976). Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины («гиперреализм» и концептуализм).

Постмодернизм и трансавангард

Сформировать представление о состоянии западной культуры конца XX века. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Термин «трансавангард» - (буквально «сквозь авангард», «по ту сторону авангарда») – более общее определение новых изменений в искусстве (термин ввел итальянский критик и историк искусства Акилле Бонито Олива).

Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

ИСКУССТВО РУССКОГО АВАНГАРДА

Архитектура

Сформировать представление о русской архитектуре XX века. Два периода в развитии художественной культуры XX века – от начал века до 1930-х и 1930 – 1980-е годы. Творческий подъем конца 1910 –х – 1920-х гг. Открытые конкурсы, дискуссии, оригинальные проекты и системы преподавания в художественных вузах. Восприятие архитектуры как символа преобразования, строительства «нового мира». Владимир Шухов. Радиобашня. Москва. 1922. Константин Мельников. Дом культуры им. И. В. Русакова. Москва. 1927 – 1929. Творчество Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов (ОСА). Близость к западноевропейскому функционализму. Формирование идеала здания, удобного в эксплуатации, построенного при минимальных затратах труда и материалов. Утопические идеи архитекторов 20-х годов. Спор урбанистов (братья Веснины) и дезурбанистов (М. Я. Гинзбург и др.) о принципах расселения в новом социалистическом обществе. Создание Союза архитекторов СССР (1932), учреждение Академии архитектуры СССР (1933). Использование наследия прошлого, главным образом искусства Античности и эпохи Возрождения в советском зодчестве. Развитие массового строительства. Разработка типовых проектов жилых домов, школ, общественных учреждений. Развитие строительной индустрии. Постройка первых панельных домов в 1940 году. Реконструкция Москвы. Формирование ансамбля московского центра к 1941. Проект Дворца Советов (Борис Иофан, Владимир Гельфрейх, Владимир Щуко). 1933 – 1939 гг. Возведение в 1948 – 1953 гг. в столице серии «советских небоскребов», способствовавших «укрупнению» традиционного силуэта старой Москвы.

Массовое жилищное строительство как основное содержание зодчества 1950 – 1960 – х годов. Внедрение принципа озелененного микрорайона с группами жилых зданий вокруг общественных и культурно-бытовых учреждений. Сведение метража квартир и отделки к минимуму с целью сделать жилье доступным рядовому потребителю. Создание сети домостроительных комбинатов, изготавливавших стандартные детали для сборки на строительной площадке в 1957 году. Однотипность зданий. Прямолинейность и аскетизм официальных зданий в 1960 – 1970 –х. Кремлевский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец; 1959 – 1961) и ансамбль проспекта Калинина в Москве (архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц и др.). Появление оригинальной планировки жилищных комплексов в 1970-1980-х годах. Строительный бум в Москве начала 1990-х. Разнообразии стилей, форм и материалов. Применение высоких технологий. Создание построек в стиле «хай-тек» (анг. hightech, сокращение от hightechnology – «высокая технология»). Популярность исторических стилей. Создание «московского стиля» (включение в современные постройки мотивов старой московской архитектуры). Храм Христа Спасителя – программное произведение московского стиля. Гостиный двор, подземный торговый комплекс на Манежной площади, реконструкция зоопарка, Большого театра, Большой спортивной арены в

Лужниках и пр. Создание грандиозного московского проекта – Международного делового центра с десятками небоскребов.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм о советской архитектуре, записать названия сооружений и имена ведущих архитекторов; подобрать визуальный материал.

Василий Кандинский

Сформировать представление о творчестве Василия Кандинского (1866 – 1944) - живописце, графике, основоположнике и теоретике абстракционизма. Творческий путь художника – это движение к беспредметности. Плоскостная композиция из цветowych пятен – элементов живописи. «Революция в искусстве» совершенная книгой «О духовности в искусстве», в которой художник открыл значение цвета и формы в живописи. Рассмотреть работы художника; показать то, как он пришел к видению реальности в виде цветowych пятен; обратить внимание на свободное расположение цветowych пятен на плоскости листа, организацию взаимодействия пятен разного цвета; композиционное соединение цветowych пятен с черным контуром. «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909, масло, Государственная Третьяковская галерея); «Пастораль» (1911); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913) и др.

Самостоятельная работа: сделать словесное описание картины по выбору; скопировать абстрактную композицию стараясь точно передать соотношение цветowych пятен по размеру, цвету, промежуткам.

Казимир Малевич

Расширить представление о творчестве Казимира Малевича (1878 – 1935) - лидере живописного движения «супрематизм». Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича. Архитектон «Альфа» (1923 – 1924). Архитектон «Гота» (1924 – 1925). Архитектон «Зета» (1925 – 1926).

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, например, из цикла «Мост над бездной» о Казимире Малевиче. Сравнение композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Задача: выявить разницу творческого метода.

Владимир Татлин

Сформировать представление о творчестве Владимира Татлина (1885 – 1953) - лидере русского авангарда начала XX века, живописец, график, скульптор. Выставка «О, 10» - как пиковый момент развития отечественного авангарда - появление двух основных направлений «конструктивизма» и «супрематизма». Конструктивизм. Рельефная беспредметность. Создание абстрактных живописных рельефов, вышедших из картинной плоскости в реальное пространство и ставших трехмерными подборками из разных и по-разному обработанных материалов. Использование в коллажах таких материалов как дерево, металлы, стекло, штукатурка, картон, левкас и др.; обработка поверхности шпаклевкой, вапами, припорошивание пылью и другими способами. «Рельеф 1915» (1915). «Угловой контррельеф» (1914-1915). Близость с работами К. Малевича и живописностью В. Кандинского. Педагогическая деятельность во ВХУТЕМАСе. «Башня»
Самостоятельная работа: словарная работа: «конструктивизм»; Динамическая организация фрагмента пространства из несложных по форме разно-материальных элементов.

Наталья Гончарова

Расширить представление о творчестве Натальи Гончаровой (1881 – 1962) – одной из самых известных представителей русского и французского авангардного искусства, живописца, графика, иллюстратора книг, дизайнера, театрального сценографиста. Рассказать об использовании Гончаровой новейших стилей живописи начала XX века: кубизма, различных форм примитивного искусства, лучизма, кубофутуризма. Судьбоносная встреча с Михаилом Ларионовым, одним из лидеров русского авангарда. «Пьеро и Коломбина (автопортрет с М. Ларионовым)» (1907). «Автопортрет с желтыми лилиями» (1907). «Мать» (1910). «Крестьяне, собирающие яблоки» (1911). «Крестьяне, переносящие виноград» (1911 – 1912). «Желто-зеленый лес» (1912). «Аэроплан над поездом» (1913). «Велосипедист» (1913). Эскизы к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1914). Триптих «Испанки» (1916 – 1920). Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина (1921).

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Натальи Гончаровой; написать сообщение о творчестве Татьяны Мавриной (Лебедевой) (1902 – 1996) – живописца, мастера станковой и книжной графики, исследователя и знатока русского народного искусства.

Павел Филонов

Познакомить с творчеством Павла Филонова (1883 – 1941) – основоположника «аналитического искусства». Сложный творческий и жизненный путь. Статья «Канон и закон» (1912), где впервые художник

изложил основные принципы выработанного им стиля: ощущение движения, «сделанность» - тщательная проработка каждого участка работы, «видящий» и «знающий глаз». Ранние работы художника. «Крестьянская семья» («Святое Семейство»), 1914) – стиль близкий традициям примитивизма. Воплощение главной идеи творчества – идеи «Мирового Расцвета» - в картине «Цветы Мирового расцвета» (1915). Пропагандистский характер искусства 20-30 –х годов. «Формула империализма» (1925); «Формула петроградского пролетариата» (1920-1921); «Формула весны» (1928 – 1929). Желание проникнуть в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

Самостоятельная работа: просмотр работ по книгам и Интернету.

Марк Шагал

Сформировать представление о творчестве Марка Шагала (1887 – 1985) – мечтателя, фантаста, авангардиста, создателя фантазий, которые преобразовывали скучные впечатления витебского быта в наивно-поэтическом и гротесково-символическом духе. Творческое применение приемов новейших течений при сохранении индивидуального видения. Жажда творчества, проявившаяся в экспрессии формы и цвета, фантастических метаморфозах предметного мира. «Я и деревня»(1911); «Автопортрет с семью пальцами» (1911); «Скрипач» (1912-1913); «День рождения» (1915);«Автопортрет с музой (Видение)»(1917 – 1918); «Над городом» (1914 – 1918); «Прогулка» (1917). Участие в международных выставках. Радостное восприятие революции 1917 года. Общественная и педагогическая деятельность. Эмиграция. Долгая и плодотворная жизнь во Франции. Занятие театральными декорациями, монументальные росписи и др. «Часы с синим крылом» (1949); «Фаэтон» (1977) и др.

Самостоятельная работа: просмотр видеofilьма о творчестве художника; описание понравившейся работы в тетради.

Кузьма Петров-Водкин

Сформировать представление о творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939) – крупнейшего русского живописца первой трети XX века, ученике Серова, педагоге-экспериментаторе, теоретике, писателе. Связь творческой манеры с традициями европейской и русской живописи. Творческая интерпретация традиций прошлого с целью выражения вечных понятий красоты, гармонии, чистоты. «Сон» (1910) – повторение сюжета полотна Рафаэля «Сон рыцаря». «Купание красного коня» (1912) – монументальность, символизм, близость к древнерусской иконописи. «1918 год в Петрограде» (1920) – сочетание в облике молодой матери черт портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон.

Педагогическая деятельность. Натюрморты. «Утренний натюрморт» (1918). «Сферическая перспектива» Петрова-Водкина. Восприятие земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). «Весна» (1935). Близость принципам кинематографа при организации картин.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма о творчестве художника, анализ композиции натюрморта (по выбору).

КИНО И ЖИВОПИСЬ

Аудиовизуальное искусство

Сформировать представление о понятии «аудиовизуальное искусство». Развитие аудиовизуальных искусств, основанных на технике – фотографии, мультипликации, кино, видео в XX веке. История аудиовизуального кино как процесса поиска средств по-новому отразить мир и человека. Освоение художественных возможностей техники на протяжении XX века. Начало поиска в этом направлении в России. Новаторская деятельность в области фотографии Александра Родченко, в области кино Сергея Эйзенштейна. Изменение положения вещей в эпоху постмодернизма. Объединение мира с помощью Интернета. Девальвация застывшего изображения и клиповое сознание людей начала XXI века. Конфликт между техническими средствами и отсутствием вкуса и мастерства у большинства людей, пытающихся сегодня заниматься видеоискусством. Искусство, заставляющее думать и искусство развлекающее. Роль искусства в воспитании человека.

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством и исследовательской деятельностью Михаила Васильевича Матюшина (1861 – 1934), создателем оригинальной теории «расширенного смотрения»; в Интернете на канале YouTube видеосюжет о фестивале «Праздник света в Лионе (29 декабря 2012) «Видеомэппинг» собора Сен-Жана».

Кино и живопись в Западном искусстве начала XX века

Дать представление об обращении к кино ряда авангардных художников в начале XX века с целью поиска нового художественного языка. Деятельность итальянского футуриста Маринетти по превращению кинематографа в новое выразительное средство. Первые опыты кино-авангарда в Германии. Создание «абстрактной анимационной живописи». Деятельность Эггелинга и Рихтера. Ирония и странности французского авангарда в фильмах Ф. Леже («Механический балет», 1924), Ман Рэя («Морская звезда», 1928). Обращение к языку кино сюрреалистов. Фильмы «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век», снятые Луи Бюнюэлем вместе с Сальвадором Дали.

Самостоятельная работа: просмотр фильма «Механический балет Balletmecanique 1924» Ф. Леже; подготовить сообщение о творчестве художника Фернана Леже (1897 – 1899), подобрать иллюстративный материал.

Анимационное искусство в Западном искусстве середины XX века

Сформировать представление о развитии анимационного кино после 1940 годов, позволившего некоторым художникам проявить свой талант (Коль, Блэктон, Маккей, Уолт Дисней). Деятельность Уолта Диснея. Изобретение Маклареном новой техники (рисунок пастелью или карандашом прямо на фото пленке). Начало кинетизма. Использование элементов анимации в художественном фильме «Сократ» (1968) Лапуджедом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве Уолта Диснея.

Анимационное искусство в России

Расширить представление об истории русской мультипликации (то же, что анимация). Слово «мультипликация» (с лат. означает «умножение»). Творчество художника и оператора В. А. Старевича, снявшего первый в мире кукольный фильм «Прекрасная Люконида, или Война рогачей и усачей», персонажами которого были препарированные жуки. Становление отечественной школы мультипликации во второй половине 1920-х годов. Появление первых детских мультфильмов. «Сенька-африканец» И. П. Иванова-Вано, Ю. А. Меркулова, Д. Я. Черкеса; «Каток» Иванова-Вано, Черкеса; «Тараканище» А. В. Иванова и др. Развитие жанра сказки на студии «Союзмультфильм», созданной в 1936 году. «Конек-Горбунок» по сказке П. П. Ершова (Иванов-Вано) – первый советский полнометражный рисованный фильм. Лучшие фильмы-сказки послевоенных лет – «Снежная королева», «Золотая антилопа» режиссера Л. К. Атаманова. Успех на международном экране советской мультипликации. Интерес к миру человеческой души, стремление раскрыть сложный внутренний мир современного человека в фильме Норштейна «Сказка сказок». Творчество Гарри Бардина.

Самостоятельная работа: записать в тетрадь имена художников-мультипликаторов и названия шедевров российской мультипликации; посмотреть мультфильм «Адажио» Гарри Бардина.

Фильмы современных художников

Поднять вопросы о значении искусства в обществе, о роли художника в современном мире. Например, организовать обсуждение документального фильма французского фотографа Жана Бертрана «Дом» (вариант с авторским монологом).

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации.

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 западно-европейском 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.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

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

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

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

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

контрольные работы,

устные опросы,

письменные работы,

тестирование,

олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. *Итоговая аттестация*

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

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

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

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

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

2. 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 практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические 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. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 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.

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 учащихся 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.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 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 учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

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

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),
- 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) учащихся:

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

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

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001

6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
10. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
13. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
17. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004
20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомаягнитофон, компьютер, проигрыватель
2. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи

Содержание

№	Наименование раздела	
1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	
3.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	
4.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	
5.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК	
6.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

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

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

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

Срок реализации программы 1 год

Объем учебного времени составляет 51 час.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности.

Многогранный результат творческой деятельности поколений.

Сохранение и приумножение культурного наследия.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

(срок освоения программы **1 год**)

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общее количество часов	Календарные сроки
1	Виды искусства			
1.1	Вводная беседа			
2	Пространственные (пластические) виды искусства			
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа		
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа		
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа		
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа		
2.5	Декоративноприкладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа		

2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия		
3	Динамические (временные) виды искусства			
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа		
3.2	Литература как вид искусства	беседа		
3.3	Музыка как вид искусства	урокпрослушивание		
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства			
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными видами искусства)	беседа		
4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие		
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие		
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие		
5	Язык изобразительного искусства			
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра		
5.2	Виды изображений в картине	беседа		

5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия		
5.4	«Композиция»	беседа		
5.5	Рисунок	беседа		
5.6	Язык графики	экскурсия		
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие		
5.8	Язык живописи	экскурсия		
5.9	«Колорит»	экскурсия		
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие		
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.			
6.1	Библиотека	беседа		
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия		

6.3	Как работать с книгой	практическое занятие		
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа		
6.5	Музеи	беседа		
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урокисследование		
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа		
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие		
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урокисследование		
	ИТОГО			

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

2.1 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты.

Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.5 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

2.6 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного

произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с

театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией

«художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

5.2 Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

5.3 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

5.4 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

5.6 Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

5.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

5.9 Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты,

цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

6. Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления

книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

6.4 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.5 Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения.

Самостоятельная работа: посещение музея.

6.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой

(энциклопедией).

6.7 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.8 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

6.9 Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

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

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся

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

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989

15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музеяусадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983

9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная практика (пленер) является частью процесса обучения в школах искусств. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи, композиции. На пленере дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам.

При обучении навыкам световоздушной перспективы педагог должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные особенности его психики. Во время пленера учащиеся собирают материалы для работ над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем. Познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной перспективы.

На пленере учащиеся изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.д. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 1 класс

Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка передачи освещения, состояния воздуха. Многокрасочность палитры, тоновые отношения. Решение зелени как отражение сложного взаимодействия различных изучение воздушной перспективы, технических приемов оттенков зеленого, обусловленного световоздушной средой. Изучение воздушной перспективы. технических приемов решении травы, деревьев, неба, воды и т.д.

2 класс

Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т.д. Освоение принципов выбора мотива, его композиционного решения. Совершенствование техники работы акварелью. Решение пространственных задач. Выполнение зарисовок архитектурных задач. Выполнение зарисовок архитектурных построек, набросков животных в движении.

3; 4 классы

Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, солнечно, вечер, утро и т.д. Изучение особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность. Совершенствование техники работы: направлена на сбор материала для выполнения сюжетной композиции, которая выбирается с учетом индивидуальностей учащегося.

Перед выходом на пленер необходимо настроить ребят на серьезную, увлекательную работу, создать творческую атмосферу: провести небольшую

беседу с показом этюдов из методического фонда. Репродукции работ мастеров акварельной живописи, графики.

Содержание предмета

Для развития навыков работы на пленере следует уделять большое внимание композиции листа, выявлению пространства в этюдах и зарисовках пейзажей. Большое значение следует предавать четкости линейно-конструктивного построения, понятие тональности, учиться последовательно вести работу. При этом они должны пользоваться различными техническими приемами работы с акварельными красками и другими художественными материалами.

Методические указания к основным заданиям 1класс

Этюд дерева (куста)

Вместе с детьми обсудите форму дерева, вызовите определенные ассоциации (например, береза может напоминать пламя свечи, крона тополя очертание животного и т.д.) следует оценить эстетическую сторону природы: нежное зелень, ветки-руки, тянущиеся к небу. Такая подготовка активизирует учащихся, дает хороший творческий импульс. Нужно проследить за правильностью размещения композиции на листе бумаги.

Этюд камней

Для выбора композиции воспользуйтесь видоискателем, глядя через окошко ребятам легче представить будущий этюд. Мотивы для этюдов на первых занятиях педагог указывает сам, в дальнейшем приучайте ребят к самостоятельности. Педагог следит за тем чтобы ребята не ставили непосильных задач.

2 класс этюды пейзажа

Более углубленно нужно изучать воздушную перспективу, изменение цветовых отношений в световоздушной среде, проследить за последовательностью в работе. Зарисовки надо выполнять различными материалами с использованием тонированной бумаги. При этом следует обратить внимание на линейную перспективу в большом пространстве, но умение обобщать, выявлять основные светотеневые отношения разнообразить технические приемы. При включении в этюд фигуры человека и животных нужно избегать излишней детализировки, решать их в связи с окружением, с учетом освещения.

Этюд характерных уголков природы

Это задание направлено на развитие наблюдательности, остроты восприятия, раскрытие индивидуальных особенностей. Мотивы для работы ребята выбирают самостоятельно.

3,4 класс

Необходимо соблюдать последовательность в работе. Композиционные эскизы нужно выполнять по этюдам, композиционным зарисовкам, наброскам. Выбрав определенную тему: на рыбалке, летний день, на озере и т.д. необходимо выполнить несколько вариантов решения. В конце каждого рабочего дня желательно проводить вместе с ребятами просмотр обсуждение и оценку работ. За пропущенные по какой либо причине дни ученик должен предоставить выполненные домашние работы. В конце пленера проводится просмотр работ с участием администрации школы.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
2010-2011

Календарно-тематический план
по предмету пленер

Преподаватель _____

Тематический план занятий для 1 класса

	Название задание	Кол-во часов
1-06	Этюд цветов и трав	
2-06	Зарисовка листьев различных деревьев	
3-06	Зарисовка цветущих растений	
4-06	Этюд ствола дерева	
6-06	Этюд чучела птицы	
7-06	Рисунок ветки сосны	
8-06	Этюд с деревьями, кустами	
9-06	Этюд в парке	
10-06	Композиция «На лесной поляне»	
11-06	Зарисовка мелких и крупных растений, пня	
13-06	Наброски, этюды домашних животных	
14-06	Зарисовка крупных сооружений, колодца	

Тематический план занятий для 2 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06	Зарисовка жилых домов прилегающих построек	
2-06	Зарисовки деревьев, их частей	
3-06	Этюд дерева на фоне неба	
4-06	Этюд деревьев и кустарников	
6-06	Пейзажи с деревьями и архитектурными сооружениями	
7-06	Зарисовки деревьев, строений и их отражения в спокойной воде	
8-06	Зарисовки лодок судов на воде.	
9-06		
10-06	Композиция мой край.	

11-06		
14-06	Этюд фигуры в пейзаже	
15-06 16-06	Этюды с деревянными постройками, скамейка, дорога.	
17-06	Отражение в воде.	
18-06	Наброски животных.	

Тематический план занятий для 3 класса

№	Название задание	Кол-во часов
	Рисунок фрагмента архитектурного сооружения	
	Рисунок одно, два дерева на фоне каменного сооружения или гор	
	Рисунок деревьев на фоне деревянных построек	
	Этюд панорамный	
	Городской пейзаж по выбору учащегося	
	Пейзажи с изображением водной поверхности	
	Наброски фигур людей, животных	
	Краткосрочный этюд облаков	
	Наброски фигур человека	
	Зарисовки предметов техники, транспорта	
	Зарисовка лодок, алей парка	
	Этюды животных, птиц	

Тематический план занятий для 4 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06	Зарисовки, наброски, этюды к зданиям, сооружениям	
2-06	Зарисовка деревьев	
3-06	Деревья на фоне неба	
4-06	Пейзаж деревьев с сооружений	
5-06	Пейзаж городской	
6,7-06	Пейзаж сельский	
8-06	Зарисовка деревьев в воде	
9-06	Изображение воды	
10-06	Мой край	

11-06	Краткосрочный пейзаж	
14,15-06	Этюды Деревьев, фигур человека в сельской мест.	
17,18-06	Этюды животных, птиц	

Преподаватель ИЗО _____

Зам. директора по учебно-воспитательной работе _____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
2011-2012

Календарно-тематический план
По предмету пленер

Преподаватель _____

Тематический план занятий для 1 класса

	Название задание	Кол-во часов
1-06	Этюд цветов и трав	1
2-06	Зарисовка листьев различных деревьев	1
4-06	Зарисовка цветущих растений	1
5-06	Этюд ствола дерева	1
6-06	Этюд чучела птицы	2
7-06	Рисунок ветки сосны	1
8-06	Этюд с деревьями, кустами	1
9-06	Этюд в парке	1
13-06	Композиция «На лесной поляне»	2
14-06	Зарисовка мелких и крупных растений, пня	1
15-06	Наброски, этюды домашних животных	2
16-06	Зарисовка крупных сооружений, колодца	2

Тематический план занятий для 2 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06	Зарисовка жилых домов прилегающих построек	1
2-06	Зарисовки деревьев, их частей	1
4-06	Этюд дерева на фоне неба	1
5-06	Этюд деревьев и кустарников	2
6-06	Пейзажи с деревьями и архитектурными сооружениями	2
7-06	Зарисовки деревьев, строений и их отражения в спокойной воде	1

8-06	Зарисовки лодок судов на воде.	2
9-06	Пейзажи с изображением водной поверхности.	
13-06	Композиция мой край.	2
14-06	Этюд фигуры в пейзаже	1
15-06		
16-06	Этюды с деревянными постройками, скамейка, дорога.	2
18-06		
19-06	Отражение в воде.	1
20-06	Наброски животных.	1

Тематический план занятий для 3 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06	Рисунок фрагмента архитектурного сооружения	1
2-06	Рисунок одно, два дерева на фоне каменного сооружения или гор	1
4-06	Рисунок деревьев на фоне деревянных построек, отражений в воде.	1
5-06		2
6-06		2
7-06		1
8-06	Зарисовка лодок, судов на воде.	2
9-06	Пейзажи с изображением водной поверхности	1
13-06	Композиция «Мой край».	2
14-06	Краткосрочный этюд облаков	1
15-06	Наброски фигур человека	1
16-06	Этюд с деревянными постройками, сельский пейзаж.	1
18-06		2
19-06	Зарисовка лодок, алей парка	1
20-06	Этюды животных, птиц	1

Преподаватель ИЗО _____

Зам. директора по учебно-воспитательной работе _____

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
2010-2011

Календарно-тематический план
по предмету пленер

Преподаватель _____

Тематический план занятий для 1 класса

	Название задание	Кол-во часов
1-06	Этюд цветов и трав	
2-06 3-06	Зарисовка листьев различных деревьев	
4-06	Зарисовка цветущих растений	
6-06	Этюд ствола дерева	
7-06	Этюд чучела птицы	
8-06	Рисунок ветки сосны	
9-06	Этюд с деревьями, кустами	
10-06	Этюд в парке	
11-06	Композиция «На лесной поляне»	
13-06	Зарисовка мелких и крупных растений, пня	
14-06	Наброски, этюды домашних животных	
15-06 16-06	Зарисовка крупных сооружений, колодца	

Тематический план занятий для 2 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06 2-06	Зарисовка жилых домов прилегающих построек	
3-06	Зарисовки деревьев, их частей	
4-06	Этюд дерева на фоне неба	

6-06	Этюд деревьев и кустарников	
7-06 8-06	Пейзажи с деревьями и архитектурными сооружениями	
9-06 10-06	Зарисовки деревьев, строений и их отражения в спокойной воде	
11-06	Зарисовки лодок судов на воде.	
13-06 14-06	Этюд фигуры в пейзаже	
15-06 16-06	Этюды с деревянными постройками, скамейка, дорога.	

Тематический план занятий для 3 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06 2-06	Рисунок фрагмента архитектурного сооружения	
3-06 4-06	Рисунок одно, два дерева на фоне каменного сооружения или гор	
6-06 7-06	Рисунок деревьев на фоне деревянных построек	
8-06	Этюд панорамный	
9-06	Городской пейзаж по выбору учащегося	
10-06	Пейзажи с изображением водной поверхности	
11-06	Наброски фигур людей, животных	
13-06	Краткосрочный этюд облаков	
14-06	Наброски фигур человека	
15-06	Зарисовки предметов техники, транспорта	
16-06	Этюды животных, птиц	

Тематический план занятий для 4 класса

№	Название задание	Кол-во часов
1-06 2-06	Зарисовки, наброски, этюды к зданиям, сооружениям	
3-06	Сбор материалов на тему «Река, море, озеро»	

4-06		
6-06	Город строится зарисовки, наброски, этюды к новостройкам	
7-06	Пейзаж городской	
8-06	Пейзаж сельский	
9-06	Зарисовка транспортных средств	
10-06 11-06	Зарисовка исторических мест города, храмы, церкви	
13-06	Зарисовки предметов техники, транспорта	
14-06 15-06	Зарисовка лодок, алей парка	
16-06	Этюды животных, птиц	

Преподаватель ИЗО _____

Зам. директора по учебно-воспитательной работе _____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4»
2011-2012

Календарно-тематический план
По предмету пленер

Преподаватель _____

Тематический план занятий для 1 класса

	Название задание	Кол-во часов
4-06	Этюд цветов и трав	
5-06 6-06	Зарисовка листьев различных деревьев	
7-06 8-06	Зарисовка цветущих растений	
9-06 11-06	Этюд ствола дерева	
13-06 14-06	Этюд чучела птицы	
15-06	Рисунок ветки сосны	
16-06	Этюд с деревьями, кустами	
18-06	Этюд в парке	
19-06 20-06	Композиция «На лесной поляне»	
21-06	Зарисовка мелких и крупных растений, пня	
22-06	Наброски, этюды домашних животных	
23-06 24-06	Зарисовка крупных сооружений, колодца	

26-06		
-------	--	--

Тематический план занятий для 2 класса

№	Название задание	Кол-во часов
4-06 5-06 6-06	Зарисовка жилых домов прилегающих построек	
7-06 8-06	Зарисовки деревьев, их частей	
9-06	Этюд дерева на фоне неба	
11-06 13-06	Этюд деревьев и кустарников	
14-06 15-06	Пейзажи с деревьями и архитектурными сооружениями	
16-06 18-06	Зарисовки деревьев, строений и их отражения в спокойной воде	
19-06 20-06	Зарисовки лодок судов на воде.	
21-06 22-06	Этюд фигуры в пейзаже	
23-06 25-06 26-06	Этюды с деревянными постройками, скамейка, дорога.	

Тематический план занятий для 3 класса

№	Название задание	Кол-во часов
4-06 5-06	Рисунок фрагмента архитектурного сооружения	
6-06 7-06 8-06	Рисунок одно, два дерева на фоне каменного сооружения или гор	
9-06	Рисунок деревьев на фоне деревянных построек	
11-06	Этюд панорамный	

13-06		
14-06	Городской пейзаж по выбору учащегося	
15-06	Пейзажи с изображением водной поверхности	
16-06	Наброски фигур людей, животных	
18-06		
19-06	Краткосрочный этюд облаков	
20-06		
21-06	Зарисовки предметов техники, транспорта	
22-06		
23-06		
25-06	Аллея парка.	
26-06	Этюды животных, птиц	

Тематический план занятий для 4 класса

№	Название задание	Кол-во часов
4-06 5-06	Зарисовки, наброски, этюды к зданиям, сооружениям	
6-06 7-06 8-06	Сбор материалов на тему «Река, море, озеро»	
9-06 11-06 13-06	Город строится зарисовки, наброски, этюды к новостройкам	
14-06 15-06	Пейзаж городской	
16-06	Пейзаж сельский	
18-06	Зарисовка транспортных средств	
19-06 20-06	Зарисовка исторических мест города, храмы, церкви	
21-06 22-06	Зарисовки предметов техники, транспорта	
23-06 25-06	Зарисовка лодок, алей парка, воды.	
26-05	Этюды животных, птиц	

Преподаватель ИЗО _____

Зам. директора по учебно-воспитательной работе _____

Содержание предмета(1 класс)

Этюд цветов и трав

Задачи: выбор характерного растения, передача пропорций, цветовое решение без связи с фоном, изучение разнообразия растительного мира, передача характерных особенностей цветов и трав.

Материалы: бумага и акварель.

Зарисовка листьев различных деревьев

Задачи: изучение и передача характерных особенностей листьев различных пород деревьев.

Материалы: перо, тушь, карандаш.

Зарисовка цветущих растений

Задачи: изучение и передача характерных особенностей растения в среде, выбор группы цветов с листьями , передача пропорций, выявления главного, обобщения окружающего пространства.

Материалы: бумага и акварель, карандаш.

Этюд ствола дерева

Задачи: развитие наблюдательности и выбор выразительного ствола дерева: изучение особенностей и характер ствола дерева, выделение главного, влияние среды на цвет.

Материалы: бумага и акварель.

Этюд чучела птицы

Задачи: изучение влияния среды на предмет: передача характера чучела птицы, рефлексов.

Материалы: бумага и акварель.

Рисунок ветки сосны

Задачи: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного построения ветки, расположение иголок.

Материалы: бумага и карандаш.

Этюд с деревьями, кустами

Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев кустарников, передача пропорций. Характерных особенностей строения ствола.

Материалы: бумага, карандаш, перо, тушь.

Этюд в парке

Задачи: глубже изучить взаимосвязь линейной и воздушной перспективы при изображении аллеи парка. Передать характерные тоновые и цветовые контрасты при изображении, проследить изменения цвета в зависимости от его удаления от зрителя.

Материалы: акварель.

Композиция «На лесной поляне»

На основе планерных работ выполнить эскиз композиции.

Задачи: Развитие воображения, наблюдательности.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

Зарисовка мелких и крупных растений, пня

Задачи: передать разницу в характере форм и строения различных растений; дать точную цветовую характеристику. Выявить основные пластические свойства изображаемого; передать с помощью разнообразного штриха фактуру коры, освещенность, научиться обобщать формы.

Размер: по выбору учащихся.

Материалы: карандаш, тушь, перо, акварель.

Наброски, этюды домашних животных

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов и навыков в работе с кистью: передача пропорций и движения.

Материалы: бумага, акварель, кисть.

Зарисовка крупных сооружений, колодца

Задачи: скомпоновать в листе, построить большие объемы на основе упрощения форм до геометрически ясных, провести аналогию с построением предметов в натюрмортах.

Материалы: карандаш.

Содержание предмета(2 класс)

Зарисовка жилых домов прилегающих построек

Задачи: закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с натуры; изучить сельскую и городскую архитектуру.

Материалы: карандаш.

Зарисовки деревьев, их частей

Задачи: изучить породы деревьев их частей(ветки, листья);передать характер ствола и кроны дерева, силуэт.

Материалы: карандаш, тушь, уголь.

Этюд дерева на фоне неба

Задачи: дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева, проследить касание изображение дерева с фоном.

Материалы: акварель.

Этюд деревьев и кустарников

Задачи: дать цветовую характеристику группе деревьев, проследить влияние освещения на цветовую гамму, воздушной среды на цветовую гамму.

Материалы: акварель, карандаш, тушь.

Пейзажи с деревьями и архитектурными сооружениями

Задачи: выявить связь архитектуры с окружающей средой, передать влияние состояния погоды на характер цветовой гаммы, уметь передать воздушную перспективу.

Материалы: акварель.

Зарисовки деревьев, строений и их отражения в спокойной воде

Задачи: научиться передавать характер отражений объектов в воде.

Материалы: карандаш.

Зарисовки лодок судов на воде

Задачи: научить особенности изображений сооружений на воде, на берегу (мосты, причалы и т.д.) научиться правильно размещать различные объекты на горизонтальной поверхности воды.

Материалы: карандаш, тушь.

Пейзажи с изображением водной поверхности

Задачи: изучить различные приемы живописи акварелью, передача воздушной перспективы.

Материалы: акварель.

Композиция «Мой край»

Задачи: на основе собранного материала выполнить пейзажную композицию.

Материалы: акварель, карандаш.

Краткосрочный этюд несложного пейзажа с передачей состояния световоздушной среды

Задачи: развить способность видения и передачи основных светотональных отношений объектов пейзажа, выявить его общие цветовые решения.

Материалы: акварель.

Этюд фигуры в пейзаже

Задачи: выявить характерные черты фигуры человека, приобрести навыки живописи фигуры человека в условиях пленера, изучить изменения локального цвета в световоздушной среде связь фигуры с пейзажем.

Материалы: акварель.

Этюды с деревянными постройками

Задачи: совершенствовать восприятия перспективы и глубины пространства

Материалы: акварель.

Зарисовка несложного сельского пейзажа

Задачи: используя навыки линейной перспективы выполнить построение рисунка, передать освещенность.

Материалы: по выбору учащегося.

Пейзаж с отражением в воде

Задачи: совершенствовать способность цельного ведения тоновых и цветовых отношений, добиваться выразительности передачи состояния световоздушной среды.

Материалы: акварель.

Наброски с изображением животных

Задачи: совершенствовать работу по памяти, по представлению на основе предыдущих впечатлений

Материалы: по выбору учащегося.

Содержание предмета(3 класс)

Зарисовки городских мотивов, посещения городских музеев

Задачи: познакомиться характерными для города историческими памятниками архитектуры, экспозиции городского музея, научиться цельному восприятию конструкции памятников.

Материалы: карандаш, перо, уголь.

Рисунок фрагмента архитектурного сооружения

Задачи: изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение больших и малых форм.

Материалы: карандаш, перо.

Рисунок одно, два дерева на фоне каменного сооружения или гор

Задачи: проследить взаимосвязь природных и архитектурных форм.

Материалы: карандаш.

Рисунок деревьев на фоне деревянных построек

Задачи: передать особенности изображения деревянной постройки его связь с живым деревом.

Материалы: карандаш, перо, уголь.

Этюд панорамный

Задачи: проследить законы воздушной перспективы, влияние воздушной среды на изображения переднего и заднего плана.

Материалы: акварель.

Городской пейзаж по выбору учащегося

Задачи: обобщить знания и навыки, приобретенные на занятии по пленеру, выполнить эскиз композиции.

Материалы: акварель, гуашь.

Пейзажи с изображением водной поверхности

Задачи: совершенствовать способность цельного ведения тоновых и цветовых отношений, добиваться выразительности передачи состояния световоздушной среды.

Материалы: акварель.

Наброски фигур людей, животных

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов и навыков в работе с кистью: передача пропорций и движения.

Материалы: бумага, акварель, кисть.

Композиция на тему «Мой город»

Задачи: на основе полученных знаний выполнить композицию городского пейзажа.

Материалы: акварель.

Краткосрочный этюд облаков

Задачи: закрепить навык придания воздушной перспективы, изучить на практике законы тоновых отношений и понятий глубинности цвета.

Материалы: гуашь, акварель

Наброски фигур человека

Задачи: изучить особенности передачи натуры в условиях пленера.

Материалы: бумага, акварель, кисть.

Зарисовки предметов техники, транспорта

Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка с натуры.

Материалы: по выбору учащегося.

Зарисовка лодок, алей парка

Задачи: глубже изучить взаимосвязь линейной и воздушной перспективы при изображении уходящей вдаль аллеи, лодки. Передать характерные тоновые и цветовые контрасты при изображении, уходящего в даль пространства, проследить изменения цвета в зависимости от его удаления от зрителя.

Материалы: акварель.

Этюды животных, птиц

Задачи: овладеть приемами быстрого изображения животных и птиц, выполнить наброски выразительного силуэта фигур животных.

Материалы: по выбору учащегося.

Содержание предмета(4 класс)

Зарисовки, наброски, этюды к зданиям, сооружениям

Задачи: изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение больших и малых форм.

Материалы: по выбору учащегося.

Сбор материалов на тему «Река, море, озеро»

Задачи: познакомить с рабочей акваторией порта, собрать материалы к заданному сюжету.

Материалы: по выбору учащегося.

Город строится зарисовки, наброски, этюды к новостройкам

Задачи: ознакомить учащихся с новым районом города, обратить внимание на своеобразии новой архитектуры

Материалы: по выбору учащегося.

Пейзаж городской

Задачи: сбор материала для использования в композиции.

Материалы: по выбору учащегося.

Пейзаж сельский

Задачи: сбор материала для использования в композиции.

Материалы: по выбору учащегося.

Зарисовка транспортных средств

Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка с натуры.

Материалы: по выбору учащегося.

Зарисовка исторических мест города, храмы, церкви

Задачи: познакомиться характерными для города историческими памятниками архитектуры, экспозиции городского музея, научиться цельному восприятию конструкции памятников.

Материалы: карандаш, перо, уголь.

Зарисовки предметов техники, транспорта

Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка с натуры.

Материалы: по выбору учащегося.

Зарисовка лодок, аллей парка

Задачи: глубже изучить взаимосвязь линейной и воздушной перспективы при изображении уходящей вдаль аллеи, лодки. Передать характерные тоновые и цветовые контрасты при изображении, уходящего в даль пространства, проследить изменения цвета в зависимости от его удаления от зрителя.

Материалы: акварель.

Этюды животных, птиц

Задачи: овладеть приемами быстрого изображения животных и птиц, выполнить наброски выразительного силуэта фигур животных.

Материалы: по выбору учащегося.

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Методика и учебные пособия.

Наглядные пособия по рисунку и живописи, работы учащихся (пенэшные зарисовки) работы студентов художественных отделений (пенэшные работы) из методического фонда.

Дидактические пособия по практике ведения занятий.

Схемы и таблицы: «Композиция в листе», «Схемы композиции», «Перспективы пейзажа» и т.д.

ОБОРУДОВАНИЕ: планшеты и этюдник

Стульчики, акварель, гуашь, перо, карандаши разной мягкости, мягкий материал.