

Администрация Городского округа Пушкинский Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Городского округа Пушкинский Московской области
«Пушкинская детская художественная школа»
(МБУДО «Пушкинская ДХШ»)

141202, Россия, Московская область,
городской округ Пушкинский, город Пушкино,
мкр. Новая Деревня, улица Центральная, дом 117

Тел./ факс (8-496) 532-27-68
e-mail: pshk_mbudo_dhsh@mosreg.ru
www.pushkinoart.ru

ОКПО 50160818; ОГРН 1025004916782; ИНН/ КПП 5038029713/503801001

РАССМОТРЕНА

методическим советом
Протокол № 6 от 27.06.2022 г.

ПРИНЯТА

на педагогическом совете
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.

УТВЕРЖДЕНА

Директор

МБУДО «Пушкинская ДХШ»

И.В.Малютина

Приказ № 69-ОД от 30.08.2022 г

**Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа
в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»**

Адресат программы: 10-17 лет
Срок реализации: 5 лет

Составители:

Малютина И.В., Кузовникова Т.М., Тулинова О.С.,
Качалина В.Н., Спиренкова М.В., Маркина М.М.,
Абрамов А.В., Понаровский А.С.

Рецензент:

Декан факультета ИЗО и НР МГОУ, доцент, кандидат пед.наук Чистов П.Д.

г. Пушкино 2022 год

Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее - программа «Живопись») определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении (далее - ОУ).

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. № 156 и «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86.

Направленность программы.

Программа направлена на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей;
- приобретение учащимися опыта художественной практики и опыта творческой деятельности;
- приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного искусства;
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Цель программы

Формирование целостной художественно эстетически развитой личности и приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно-исполнительских умений и навыков в области изобразительного искусства.

Задачи программы

1. Воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
2. Создать условия для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
3. Сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с духовными ценностями.

4. Сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
5. Сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
6. Выработать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок реализации программы «Живопись» – 5 лет.

Общий объем аудиторной нагрузки **обязательной** части составляет 1868,5 часа (с учетом консультаций – 90 час.), в том числе по предметным областям и учебным предметам

Художественное творчество: Рисунок – 561 час, Живопись – 495 часов, Композиция станковая – 363 часа;

История искусств: Беседы об искусстве – 33 часа, История изобразительного искусства – 214 часов;

Пленэрные занятия: Пленэр – 112 часов.

Объем аудиторной нагрузки **вариативной** части составляет по учебным предметам

Скульптура – 132 часа, Декоративно-прикладная композиция – 264 часа.

Возраст детей, участвующих в реализации программы.

Настоящая программа предназначена для обучения детей в возрасте с 10 до 17 лет, успешно прошедших творческий отбор.

В первый класс возраст поступающих в Учреждение для освоения дополнительно1 предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств со сроком обучения 5 лет не должен превышать 12 лет и быть менее 10 лет.

Содержание и структура программы.

Программа «Живопись» разработана на основании ФГТ и содержит следующие разделы:

- Пояснительная записка.

Отражает направленность программы, её содержание и структуру, цель, задачи, возраст и основные возрастные особенности обучающихся, срок освоения программы, режим и формы занятий, особенности набора учащихся, оценку качества реализации образовательной программы.

- Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Живопись».

Перечисляет минимум знаний, умений и навыков, приобретенных выпускниками школы в различных предметных областях: в области художественного творчества, в области пленэрных занятий, в области истории искусств.

- Учебный план.

Предусматривает предметные области: изобразительное творчество, пленэрные занятия, история искусств и разделы: вариативная часть, консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

- График образовательного процесса.

Определяет организацию учебного процесса, отражает срок реализации образовательной программы, бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, время, отведённое на занятия пленэром, а также сводные данные по бюджету времени.

- Программы учебных предметов

обязательной части: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «Беседы по искусству», «История искусства», «Пленэр»;

вариативной части: «Скульптура», «Декоративно-прикладная композиция»;

Программы содержат:

- пояснительную записку: характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся; объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ОУ на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия); форма проведения учебных аудиторных занятий; цели и задачи учебного предмета; связь учебного предмета с другими учебными предметами учебного плана, методы обучения, ожидаемые результаты обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

- учебно-тематический план для теоретических предметов;

- содержание учебного предмета: отражает распределение учебного материала по годам обучения, содержит описание дидактических единиц по

каждому разделу или теме учебного предмета и раскрывает задачи учебного процесса на каждый год обучения; описывает формы и продолжительность исполнения заданий с учетом распределения учебного времени; количество заданий, материалы их исполнения;

- требования к уровню подготовки обучающихся ;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- список литературы и средств обучения.

- Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программы «Живопись».

В разделе отражены следующие материалы:

- промежуточная аттестация: общие положения, планирование промежуточной аттестации, подготовка и проведение зачета и контрольного урока по учебным предметам, подготовка и проведение экзамена по учебному предмету;
 - итоговая аттестация: общие положения, формы проведения итоговой аттестации, организация проведения итоговой аттестации, сроки и процедура проведения итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, повторное прохождение итоговой аттестации, получение документа об освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»
- Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности образовательного учреждения.

Режим занятий.

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. Летние каникулы устанавливаются: в первом классе - 13 недель, со второго по четвертый классы — 12 недель.

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком учебного процесса: в течение одной недели в июне и в счет одной недели резерва учебного времени. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации проводятся рассредоточено в различные периоды учебного года в объеме: 90 часов.

Формы занятий.

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме аудиторных мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие.

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:

- выполнение домашнего задания обучающимися;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

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

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

Особенности набора учащихся.

При приеме на обучение по программе «Живопись», учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме вступительных экзаменов, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности.

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

Обучающиеся с ОВЗ

Обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в детской художественной школе способствует развитию базовых составляющих психической деятельности, интереса к процессу познания, социально-

значимых качеств личности и служит мощным коррекционноразвивающим и социально-реабилитационным средством.

Данная программа может быть освоена обучающимися с ОВЗ в группах с детьми с нормой развития в соответствии с пожеланием родителя (законного представителя), высказанного в устной или письменной форме. Однако возможно корректирование базовой программы учебной дисциплины (например, в сторону уменьшения самостоятельной работы обучающегося; увеличения времени, данного на выполнение аудиторной работы, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося; изменения даты промежуточной или итоговой аттестации; с другими пожеланиями родителей (законных представителей), высказанными с учетом медицинских показаний, данных компетентными медицинскими организациями) или разработка индивидуальной программы учебной дисциплины в соответствии с письменным пожеланием родителя (законного представителя) на основании медицинских показаний и письменных рекомендаций, данных компетентными медицинскими организациями.

Планируемые результаты

освоения обучающимися программы «Живопись»

Планируемые результаты освоения программы «Живопись» составлены на основании федеральных государственных требований.

В результате освоения программы «Живопись» обучающиеся приобретают следующие знания, умения и навыки в предметных областях:

в области художественного творчества:

- знание терминологии изобразительного искусства;
- умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыки анализа цветового строя произведений живописи;
- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

- навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- навыки подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:

- знания об объектах живой природы, особенностях работы над пейзажем, архитектурными мотивами;

- знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;

- умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;

- умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;

в области истории искусств:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- умение использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности;

- первичные навыки восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
РИСУНОК**

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;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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 срок реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

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

При реализации программы «Рисунок» с 5летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-3 классах – три часа, в 4-5 классах – 4 часа; самостоятельная работа в 1-2 классах – 2 часа, в 3-5 классах – 3 часа.

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

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной аттестации**
Учебный предмет «Рисунок» со сроком обучения 5 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

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

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 15 до 20 человек.

Групповая форма занятий не мешает преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

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

- аудиторные занятия:
 - 1 - 3 классы – по 3 часа в неделю;
 - 4 - 5 классы – по 4 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 1 – 2 классы – по 2 часа в неделю
 - 3 – 5 классы – по 3 часа в неделю.

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

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи:

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

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 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 природы. 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.

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

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

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

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка				
1.1.	Вводная беседа о рисунке. Организация работы. Тестирование. Простой натюрморт.	урок	4	-	4
1.2.	Графические изобразительные средства	урок	16	8	8
1.3.	Рисунок простых плоских предметов. Тон. Симметрия. Асимметрия	урок	14	6	8
1.4.	Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорция. Силуэт	урок	14	6	8
	Раздел 2. Законы перспективы. Светотень				
2.1.	Наглядная перспектива. Перспектива круга.	урок	6	2	4
2.2.	Линейные зарисовки предметов быта. Наглядная перспектива.	урок	6	2	4
2.3.	Светотеневая зарисовка простых по форме предметов (фрукты, овощи)	урок	14	6	8
2.4.	Зарисовка мелких предметов (ракушки, часы ручные, катушки ниток...)	урок	6	2	4
			80	32	48
II полугодие					
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Зарисовки фигуры человека	урок	4	2	2
	Раздел 4. Законы перспективы. Светотень				

4.1.	Зарисовки геометрических тел (цилиндр, конус, шар).	урок	6	2	4
4.2.	Натюрморт из декоративных тыкв или овощей.	урок	10	4	4
4.3.	Зарисовка двух крынок с учетом тональной окрашенности.	урок	10	4	6
	Раздел 5. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
5.1.	Тональная зарисовка чучела птицы (мягкий материал)	урок	6	2	4
5.2.	Натюрморт с чучелом животного или с мягкой игрушкой (мягкий материал).	урок	6	2	4
	Раздел 6. Тональный длительный рисунок				
6.1.	Натюрморт из двух предметов быта на светлом фоне.	урок	12	4	8
6.2.	Зарисовка складок драпировки.	урок	6	2	4
6.3.	Натюрморт из двух-трех предметов быта светлых по тону на сером фоне	урок	14	6	8
6.4.	Экзаменационная постановка. Натюрморт из двух предметов быта.	урок	13	6	7
			85	34	51

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Натюрморт с декоративными тыквами и веткой яблони на светлом фоне	урок	15	6	8
	Раздел 2. Законы перспективы.				

	Светотень				
2.1.	Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга, каркасных проволочных моделей в перспективе	урок	10	4	4
2.2.	Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)	урок	15	6	12
2.3.	Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти	урок	10	4	6
2.4.	Рисунок гипсового куба	урок	10	4	6
2.5.	Натюрморт из предметов быта с кубом.	урок	20	8	12
			80	32	48
II полугодие					
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Наброски фигуры человека	урок	4	2	2
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Деревенский натюрморт из предметов, различных по материалу.	урок	10	4	6
4.2.	Натюрморт с комнатным растением.	урок	12	4	8
	Раздел 5. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы и двух предметов быта призматической формы	урок	20	8	12
5.2.	Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы	урок	20	8	12
5.3.	Контрольная постановка. Натюрморт из предметов простой формы разных по тону и материалу	урок	19	8	11
			85	34	51

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Творческий рисунок. Создание художественного образа графическими средствами				
1.1.	Тематический натюрморт «Осенний»	урок	24	12	12
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок.				
2.1.	Натюрморт из гипсовых геометрических тел	урок	16	8	8
2.2.	Сквозной рисунок предметов комбинированной формы	урок	8	4	4
	Раздел 3. Тональный длительный рисунок				
3.1.	Натюрморт из предметов быта, один из которых имеет комбинированную форму, расположенных на уровне глаз учащихся	урок	24	12	12
	Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность				
4.1.	Натюрморт из крупных предметов быта.	урок	24	12	12
			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок				
4.1.	Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа	урок	16	8	8
4.2.	Рисунок складок драпировки.	урок	8	4	4
	Раздел 6. Тональный длительный рисунок				
5.1.	Натюрморт с чучелом птицы	урок	24	12	12
5.2.	Интерьерная постановка.	урок	24	12	12
5.3.	Экзаменационная постановка. Натюрморт из предметов комбинированной формы, различных	урок	30	15	15

	по тону, на фоне складок драпировки.				
			102	51	51

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Тональный длительный рисунок				
1.1.	Натюрморт из предметов быта с включением гипсовых геометрических тел	урок	28	12	16
1.2.	Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.	урок	21	9	12
1.3.	Натюрморт с гипсовой розеткой на фоне однотонной драпировки со складками	урок	28	12	16
	Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность.				
2.1.	Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	28	12	16
	Раздел 3. Линейный рисунок				
3.1.	Зарисовки фигуры человека в движении	урок	7	3	4
			112	48	64
II полугодие					
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок				
4.1.	Натюрморт из двух-трех предметов быта и гипсового орнамента высокого рельефа и драпировки со складками	урок	28	12	16

4.2.	Рисунок фигуры человека	урок	14	6	8
	Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок				
5.1.	Рисунок капители	урок	21	9	12
5.2.	Рисунок гипсовых частей лица (нос, губы, глаза)	урок	28	12	16
	Раздел 6. Тональный длительный рисунок				
6.1.	Экзаменационная постановка. Натюрморт из предметов быта с цилиндром в горизонтальном положении и драпировкой со складками.	урок	28	12	16
			119	51	68

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Фактура и материальность в учебном рисунке				
1.1.	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	урок	35	15	20
	Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок				
2.1.	Зарисовка части интерьера с окном или дверью.	урок	21	9	12
2.2.	Рисунок обрубков черепа	урок	21	9	12
2.3.	Рисунок черепа человека	урок	14	6	8
2.4.	Рисунок головы человека (обрубков)	урок	21	9	12
			112	48	64

II полугодие

	Раздел 3. Создание художественного образа графическими средствами				
3.1.	Тематический натюрморт «Мир старых вещей».	урок	28	12	16
	Раздел 4. Тональный длительный рисунок.				
4.1.	Рисунок античной гипсовой головы	урок	28	12	16
4.2.	Рисунок фигуры человека в интерьере	урок	14	6	8
4.3.	Поясной портрет человека	урок	14	6	8
	Раздел 5. Создание художественного образа графическими средствами				
5.1.	Экзаменационная постановка. Тематический натюрморт с атрибутами искусства	урок	35	15	20
			119	51	68

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения Пояснительная записка

В 1 классе даются начальные сведения о рисунке.

В первом полугодии учащиеся получают общее представление о рисунке, как графическом способе реалистического изображения действительности, о средствах рисунка (линия, штрих, светотень), первоначальное понятие о форме предметов как совокупности отдельных ее свойств: ограниченность в трехмерном пространстве (объемность), строение, пропорции, окрашенность, материальность (фактура).

Учатся решать задачу композиционной целостности листа, выбирать формат в зависимости от характера постановки.

Учащиеся знакомятся с понятием наглядной перспективы и осваивают принципы перспективного построения простейших геометрических тел.

Кроме заданий, указанных в тематическом плане, преподаватель по своему усмотрению дает краткосрочные работы: например, наброски животных, отдельных предметов, рисунки по памяти.

Большую роль в освоении учебного курса имеют домашние задания, имеющие своей задачей повторение изученного материала и самостоятельной работы учащихся.

Первый год обучения I полугодие

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка

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

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

1.2. Тема. Графические изобразительные средства.

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

прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

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

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

Асимметрия.

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек. Копирование рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. Композиция в тоне «Подводный мир». Совершенствование техники работы штрихом. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов.

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

Силуэт.

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А3. Материал – графитный карандаш, гелевая ручка.

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы.

Раздел 2. Законы перспективы. Светотень.

2.1. Тема. Наглядная перспектива. Перспектива круга.

Беседа о перспективе. Перспектива круга. Линейный рисунок плоскости круга (эллипс), расположенного на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего.

Применение линий различного характера для выразительности рисунка.

Рисунок одного бытового предмета на различных высотах по отношению к линии горизонта.

Линейно конструктивное построение.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

2.2. Тема. Линейные зарисовки предметов быта. Наглядная перспектива.

Линейный рисунок предметов быта, расположенных на разных уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий различного характера для выразительности рисунка. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

2.3. Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов.

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных фруктов и овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов.

2.4. Тема. Зарисовки мелких предметов (ракушки, часы ручные, катушки ниток...)

Внимательные зарисовки мелких предметов. Передача пропорций, развитие глазомера, внимание к деталям. Формат А4. Материал – графитный карандаш, тушь, перо, черная гелевая ручка. Самостоятельная работа: зарисовки с натуры мелких предметов: ключи, флэшшка, бусы и т.д.

Первый год обучения II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека.

Две зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорциями человека (взрослого, ребенка). Развитие навыков линейного рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень.

4.1. Тема. Зарисовки геометрических тел (цилиндр, конус, шар).

Линейно-конструктивное построение геометрических предметов, расположенных ниже уровня глаз. Передача объемной формы при помощи светотени (без фона). Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов.

4.2. Тема. Натюрморт из тыкв или овощей.

Продолжение знакомства с понятием «светотени», выявление формы средствами штриха. Усвоение знаний в области передачи объема. Тональная зарисовка натюрморта из тыкв или овощей, простых по форме (без фона). Передача объемной формы при помощи светотени. Компоновка натюрморта в листе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – чёрная гелевая ручка.

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов гелевой ручкой.

4.3. Тема. Зарисовка двух крынок с учетом тональной окрашенности.

Тональная зарисовка двух крынок, различных по тону. Передача формы предметов с учетом тональной окрашенности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

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

Раздел 5. Живописный рисунок. Фактура и материальность

5.1. Тема. Тональная зарисовка чучела птицы (мягкий материал).

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела птицы. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти.

5.2. Тема. Натюрморт с чучелом животного или с мягкой игрушкой (мягкий материал).

Компоновка в листе. Знакомство с приемами работы мягким материалом. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача фактуры. Освещение естественное. Тонированная бумага. Формат А3. Материал – уголь, мел, сангина.

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти.

Раздел 6. Тональный длительный рисунок

6.1. Тема. Натюрморт из двух предметов быта на светлом фоне.

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы насыщенных по тону на светлом фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тональная проработка, выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры.

6.2. Тема. Зарисовки складок драпировки.

Зарисовка однотонной драпировки с простыми складками. Понятие конструкции складок. Выявление объема. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки складок одежды.

6.3. Тема. Натюрморт из двух-трёх предметов быта светлых по тону на сером фоне.

Тональный рисунок натюрморта из предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне. Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача пространства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

6.4. Тема. Контрольный урок. Натюрморт из двух предметов быта.

Натюрморт из двух-трёх предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Второй год обучения Пояснительная записка

Во 2 классе продолжается конструктивный анализ форм природы и ее перспективное построение, усложненное задачей решения отдельных заданий тональными средствами. Геометрические тела изучаются более детально, с конструктивным построением и тщательной тональной проработкой.

Учащиеся изучают построение сложных форм на учебных натюрмортах, составленных из бытовых предметов, расположенных на горизонтальной плоскости. Выполняют зарисовки и наброски с чучел птиц и животных, знакомятся с их строением, продолжая при этом знакомиться с техникой и возможностями разных графических материалов.

Получают первоначальные сведения о рисунке фигуры человека.

Повышаются требования к последовательности в работе и к конструктивному анализу формы предметов.

Большую роль в освоении учебного курса имеют домашние задания, имеющие своей задачей повторение изученного и самостоятельной работы учащихся: задания на закрепление пройденного материала.

Второй год обучения I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами.

1.1. Тема. Натюрморт с декоративными тыквами и веткой яблони на светлом фоне. Рисование тематического натюрморта с тыквами и веткой яблони на светлом фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, формы и строения тыкв. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений.

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке

2.1. Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга, каркасных проволочных моделей в перспективе.

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок круга в горизонтальном положении. Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед).

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

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы.

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

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов.

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

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предметов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки небольших предметов быта.

2.4. Тема. Рисунок гипсового куба.

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: линейные зарисовки предметов кубической формы.

2.5. Тема. Натюрморт из предметов быта с кубом.

Закрепление правил перспективы. Грамотное построение. Композиция листа. Светотеневая передача форм предметов. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски животных.

Второй год обучения II полугодие

Раздел 3. Линейный рисунок

3.1. Тема. Наброски фигуры человека.

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических средств. Освещение верхнее. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Деревенский натюрморт из предметов, различных по материалу.

Композиционное решение. Углубление знаний об особенностях живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача фактуры предметов различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Освещение естественное. Формат А2. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зарисовки птиц по памяти.

4.2. Тема. Натюрморт с комнатным растением.

Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Передача перспективы при рисовании с натуры растительных форм. Освещение направленное. Формат А2. Материал – мягкий графитный или угольный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов различной материальности.

Раздел 5. Тональный длительный рисунок

5.2. Тема. Натюрморт с чучелом птицы и двух предметов быта призматической формы.

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположенных ниже уровня глаз, с чучелом птицы. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – мягкий графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные наброски.

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

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

5.4. Тема. Контрольный натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу.

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

<p style="text-align: center;">Третий год обучения Пояснительная записка</p>
--

В третьем классе продолжается изучение сложной формы предметов в натюрмортах и интерьерных постановках. навыками целостного видения натуры. Развивается композиционное мышление, приобретаются навыки целостного видения натуры. Углубляются знания законов перспективы и линейно-конструктивного построения.

Знакомство с законами построения перспективы интерьера. Появляется задача передачи пространства, а также материальность предметов

В связи с тем, что почти все задания многочасовые, то наброски и зарисовки с фигуры человека (одетой) не выделяются отдельными заданиями, но на каждом занятии преподавателем по его усмотрению выделяется время для выполнения 2-3 набросков одетой фигуры. Большое значение придается умению делать наброски самого различного характера и разными материалами.

Домашние задания закрепляют изученный в классе материал, способствуют проявлению творческой индивидуальности.

Третий год обучения I полугодие

Раздел 1. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний».

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Владение начальными навыками целостного видения природы. Развитие композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти.

2.2. Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы.

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уровнях глаз учащихся (бидон, чайник, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Раздел 3. Тональный длительный рисунок

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

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. Точность

передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее боковое. Формат А-2, Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность

4.1. Тема. Натюрморт из крупных предметов быта.

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объема предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Бумага тонированная. Формат А2. Материал – уголь, сангина, мел.

Самостоятельная работа: зарисовки из предметов быта, расположенных выше и ниже уровня горизонта.

<p style="text-align: center;">Третий год обучения II полугодие</p>

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок

4.1. Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа.

Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. Последовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов.

4.2. Тема. Рисунок складок драпировки.

Линейно-конструктивный рисунок складок драпировки с введением тона. Выявление конструктивных особенностей формы. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки складок драпировки.

Раздел 6. Тональный длительный рисунок

5.1. Тема. Натюрморт с чучелом птицы.

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким материалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А2. Материал — мягкий графитный карандаш.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц.

5.2. Тема. Интерьерная постановка.

Тональный рисунок интерьерной постановки, стоящей на стуле или табуретке, со свисающими складками драпировки. Предметы натюрморта

контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения (ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление тональных отношений. Передача объема предметов и пространства. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

5.3. Тема. Контрольный натюрморт из предметов комбинированной формы, различных по тону, на фоне складок драпировки.

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположения с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта.

Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Четвертый год обучения Пояснительная записка

В четвёртом классе происходит расширение опыта и знаний о художественных возможностях разных графических материалов.

Закрепляются навыки в рисовании сложных натюрмортов.

Учащиеся знакомятся с особенностями конструкции лица, изучая части лица Давида.

Помимо набросков, выполняется длительный рисунок одетой фигуры человека, передача характерных особенностей модели.

Большое внимание уделяется линейно-конструктивному построению сложных форм, в частности гипсового орнамента и капители.

Четвертый год обучения I полугодие

Раздел 1. Тональный длительный рисунок

1.1. Тема. Натюрморт из предметов быта с включением гипсовых геометрических тел.

Рисунок натюрморта из предметов быта с включением одного или двух гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в третьем классе. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявление объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

1.2. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками.

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компоновка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Передача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление

объема предмета и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

1.3. Натюрморт с гипсовой розеткой на фоне однотонной драпировки со складками.

Натюрморт из предметов быта (материалы художника), гипсовой розетки на фоне складок однотонной драпировки в трех плоскостях со складками. Продолжение знакомства с формообразованием складок ткани и методом их изображения. Компоновка натюрморта. Построение розетки и предметов, построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и воздушной перспективы, выявление объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки,

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой.

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко направленное. Формат А2 Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов.

3. Раздел. Линейный рисунок

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении.

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования человека. Пластика движений. Формат А4. Материал – графитный карандаш (3М-9М).

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

Четвертый год обучения II полугодие
--

Раздел 4. Тональный длительный рисунок

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

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

4.2. Тема. Рисунок фигуры человека

Рисунок фигуры человека.

Передача пропорций человеческой фигуры, выявление характерных особенностей натурщика, складок одежды. Совершенствование навыков работы мягкими материалами. Формат А-2. Угольный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в движении.

Раздел 5. Линейно-конструктивный рисунок

5.1. Тема. Рисунок капители.

Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка 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.

5.2. Тема. Рисунок гипсовых частей лица.

Рисование гипсовых частей лица (нос, губы, 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.

Раздел 6. Тональный длительный рисунок

6.1. Тема. Экзаменационная постановка. Натюрморт из предметов быта с цилиндром в горизонтальном положении и драпировкой со складками.

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изображения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта.

Пятый год обучения Пояснительная записка

В пятом классе учащиеся имеют уже глубокое представление о рисунке. Закрепляются навыки в рисовании сложных натюрмортов, рисунка интерьера. Знакомятся с конструктивным построением черепа, гипсового слепка головы человека, живой модели. В натюрмортах появляется задача создания художественного образа графическими средствами. Обучение в ДХШ заканчиваются экзаменационными постановками с гипсовой античной головой.

Раздел 1. Живописный рисунок. Фактура и материальность

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

Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т.д.). Реализация накопленного опыта за предшествующий период обучения. Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А2. Материал по выбору.

Самостоятельная работа: наброски различными художественными материалами.

Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок

2.1. Тема. Зарисовка части интерьера с окном или дверью.

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

Самостоятельная работа: зарисовки интерьера.

2.2. Тема. Рисунок обрубков черепа человека.

Рисование обрубков черепа на уровне глаз. Пластические особенности черепа. Перспектива и трехмерность черепа, конструктивные особенности. Разбор по плоскостям, пропорции. Компонировка изображения в листе. Формат А-3. Материал – графитный. Самостоятельная работа: зарисовки портретов

2.3. Тема. Рисунок черепа человека.

Рисование черепа человека в разных поворотах на уровне глаз. Знакомство с анатомией. 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

2.4. Тема. Рисунок головы человека (обрубок).

Ознакомление с основными пропорциями, правилами и особенностями линейно-конструктивного рисования головы человека, на примере гипсовой обрубков. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: конструктивный рисунок обрубков по памяти.

Раздел 3. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

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

Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: выполнение копий с работ старых мастеров.

Раздел 4. Тональный длительный рисунок

4.1. Тема. Рисунок античной гипсовой головы.

Выполнение набросков гипсовой головы с различных точек зрения в процессе выполнения основного задания. Пластические особенности головы. Перспектива и трехмерность, конструктивные особенности. Плоскость лицевая и боковая. Пропорции и симметричность. Передача характерных особенностей модели посредством светотени. Построение в соответствии с основными этапами ведения рисунка. Формат А2. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: копирование рисунков Леонардо да Винчи.

4.2. Тема. Зарисовка фигуры человека в интерьере.

Фигура человека в интерьере, в костюме, с передачей его рода деятельности. Раскрытие образа человека через тематическую постановку. Передача пропорций человеческой фигуры, выявление самого характерного, взаимосвязь фигуры с интерьером. Формат А-2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: зарисовки фигуры человека в домашней обстановке.

4.3. Тема. Поясной портрет человека.

Портрет человека по пояс. Передача пропорций и характера человека, узнаваемость. Раскрытие образа. Использование полученных знаний, умений и навыков в работе над головой и фигурой человека. Художественная выразительность, завершенность работы. Формат А-2. Материал – графитный карандаш.

Самостоятельная работа: автопортрет, портреты друзей.

Раздел 5. Творческий рисунок.

Создание художественного образа графическими средствами

5.1. Тема. Экзаменационная постановка. Тематический натюрморт с атрибутами искусства.

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. Формат А-2. Материал – графитный карандаш.

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 и 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 учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

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

Дифференцированный подход в работе преподавателя 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: 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 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 учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение рисунку должно 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. Барц 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

13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

ЖИВОПИСЬ

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;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль

в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 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.

Программа по живописи направлена на всестороннее художественное развитие обучающихся: на развитие художественного восприятия, на овладение теоретическими знаниями цветоведения, основ реалистической живописи и прежде всего на практическое овладение навыками, художественными средствами изображения действительности. В программе определены задачи, представляющие собой последовательную цепь взаимосвязанных заданий, усложняющихся от задания к заданию, и осуществляемых на основе работы с натуры. Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится изучению цветовых отношений. Методы обучения живописи базируются на всестороннем изучении натуры. Решение колористических задач проходит в тесной связи с изучением формы, тона, материальности.

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-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

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

Задачи учебного предмета:

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

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

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

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 15 до 20 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

Групповая форма занятий не мешает преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 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.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени,

графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы).

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

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

III. Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Цветоведение. Основные, составные, хроматические и ахроматические цвета.	урок	6	2	4
2.	Холодные и тёплые цвета.	урок	6	2	4
3.	Три основных свойства цвета. Цветовой тон, насыщенность, светлота. Осенние листья.	урок	6	2	4
4.	Знакомство с материалами, техниками работы акварелью. Смещение красок (ступенчатое и непрерывное). Упражнения на заливку пятна, мазок, живописный штрих и т. д.	урок	6	2	4
5.	Изображение плоских предметов (перья птиц, бабочки, книги).	урок	6	2	4
6.	Этюды мелких предметов. Ракушки, морские камешки.	урок	8	4	4
7.	Этюды овощей и фруктов без фона (блик, свет, полутень, тень).	урок	8	4	4

8.	Этюды фруктов и овощей на цветном фоне.	урок	8	4	8
9.	Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт.	урок	6	2	4
10.	Связь предмета со средой. Постановка из одного предмета на фоне цветной драпировки.	урок	8	4	4
11.	Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.	урок	8	4	4
			80	32	48
II полугодие					
12.	Влияние цветовой среды на предметы. Натюрморт с бидоном и фруктами.	урок	8	4	4
13.	Постановка из предмета быта с яблоком на холодном и на теплом фоне. (2 этюда)	урок	12	4	8
14.	Цветовой контраст. Натюрморт на красном фоне.	урок	8	4	4
15.	Цветовой контраст. Натюрморт на зелёном фоне.	урок	8	4	4
16.	Натюрморт в насыщенных цветах.	урок	12	4	8
17.	Фигура человека	урок	14	6	8
18.	Натюрморт в единой цветовой гамме.	урок	12	4	8
19.	Экзаменационная работа Натюрморт на фоне нейтральных драпировок.	урок	11	4	7
			85	34	51

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на нейтральном фоне.	урок	6	2	4
2.	Этюд овощей и грибов на контрастном фоне.	урок	6	2	4
3.	Натюрморт с долькой арбуза.	урок	6	2	4
4.	Этюд чучела птицы на нейтральном фоне.	урок	6	2	4
5.	Натюрморт из предметов быта, контрастных по форме и цвету.	урок	14	6	8
6.	Натюрморт из предметов быта. Гризайль.	урок	14	6	8
7.	Фигура человека	урок	14	6	8
8.	Натюрморт в сближенных цветах.	урок	14	6	8
			80	32	48
II полугодие					
9.	Натюрморт со стеклом.	урок	14	6	8
10.	Складки драпировки.	урок	14	6	8
11.	Натюрморт с корзиной и грибами.	урок	14	6	8
12.	Натюрморт в сближенной цветовой гамме.	урок	6	2	4
13.	Контрастный натюрморт с чучелом птицы.	урок	14	6	8

14.	Натюрморт с металлическими предметами.	урок	14	6	8
15.	Экзаменационная работа. Натюрморт с металлическим и стеклянным предметом на фоне складок драпировки.	урок	9	2	7
			85	34	51

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями.	урок	16	8	8
2.	Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне.	урок	32	16	16
3.	Натюрморт из предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне.	урок	24	12	12
4.	Фигура человека	урок	8	4	4
5.	Натюрморт из предметов быта против света.	урок	16	8	8
			96	48	48
II полугодие					
6.	Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы.	урок	16	8	8

7.	Натюрморт из крупных предметов на контрастном фоне.	урок	30	8	8
8.	Натюрморт «Атрибуты искусства» в сближенной цветовой гамме.	урок	24	12	12
9.	Натюрморт в светлой тональности.	урок	24	12	12
10.	Экзаменационная работа. Натюрморт со скрипкой.	урок	22	11	11
			102	51	51

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне.	урок	16	8	8
2.	Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса.	урок	32	16	16
3.	Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами.	урок	24	12	12
4.	Портрет.	урок	8	4	4
5.	Этюд драпировки со складками.	урок	16	8	8
			96	48	48
II полугодие					
6.	Натюрморт в интерьере (стул со	урок	32	16	16

	складками драпировки).				
7.	Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме.	урок	24	12	12
8.	Декоративный натюрморт.	урок	24	12	12
9.	Экзаменационная работа. Натюрморт в сдержанных цветах с гипсовым рельефом	урок	22	11	11
			102	51	51

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Этюды постановок с грибами и осенними листьями	урок	8	4	4
2.	Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом).	урок	24	12	12
3.	Натюрморт с предметами из стекла.	урок	16	8	8
4.	Декоративный натюрморт. Гуашь	урок	24	12	12
5.	Тематический натюрморт бытового жанра.	урок	24	12	12
			96	48	48
II полугодие					
6.	Натюрморт с введением гипсовой маски или орнамента.	урок	24	12	12

7.	Фигура человека в театральном костюме.	урок	16	8	8
8.	Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету.	урок	16	8	8
9.	Поясной портрет в интерьере.	урок	23	15	8
10.	Экзаменационная постановка. Натюрморт с античной головой или маской.	урок	23	8	15
			102	51	51

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, построения более сложной цветовой гармонии.

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой гармонии, тональности и колористическом решении, решение пространства и цельности.

В пятом классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов.

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа, натюрморта;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

Первый год обучения I полугодие
--

1. Тема. Цветоведение. Основные, составные, хроматические и ахроматические цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами.

2. Тема. Холодные и тёплые цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца.

3. Тема. Три основных свойства цвета. Цветовой тон, насыщенность, светлота. «Осенние листья». Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять

сложные цвета. Тема «Листья». Использование акварели, бумаги формата А4.

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

4. Тема. Знакомство с материалами, техниками работы акварелью. Смешение красок (ступенчатое и непрерывное). Упражнения на заливку пятна, мазок, живописный штрих и т. д. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). «Воздушные шары», «Ступеньки» и т.д. Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: упражнение на заливки «Орнамент».

5. Тема. Изображение плоских предметов (перья птиц, бабочки, книги). Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, по-сырому, a la prima). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: Копирование лоскутков тканей.

6. Тема. Этюды мелких предметов. Ракушки, морские камешки. Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: тема «Мыльные пузыри».

7. Тема. Этюды овощей и фруктов без фона (блик, свет, полутень, тень). Понятие: блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Решение локального цвета на свету и в тени. Развитие технических навыков. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Влияние освещения на цвет. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды фруктов без фона.

8. Тема. Этюды фруктов и овощей на цветном фоне. Понятие «дополнительные цвета». Эююд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: эююд фруктов или овощей по тому же принципу.

9. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

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

10. Тема. Связь предмета со средой.

Понятие «среда». Изображение предмета быта на фоне драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом освещении. Влияние освещения на цвет. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Использование акварели, бумаги формата А3.

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

11. Тема. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и рефлексах. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовой утвари.

Первый год обучения II полугодие

12. Тема. Влияние цветовой среды на предметы. Гармония по общему цветовому тону. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля, бидон) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

13. Тема. Постановка из предмета быта с яблоком на холодном и на теплом фоне. (2 этюда)

Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: цветная кружка на холодном и теплом фоне (2 этюда). Формат А-4.

14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

15. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, бумаги формата А4. Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях.

16. Тема. Натюрморт в насыщенных цветах. Применение различных приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти.

17. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели (монохром), бумаги формата А4.

Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека.

18. Натюрморт в единой цветовой гамме. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

18. Экзаменационная работа. Натюрморт на фоне нейтральных драпировок. Выявление полученных знаний и навыков.

Самостоятельная работа: этюды фруктов.

1. Тема. Этюд ветки с плодами рябины, яблок и т.д. на нейтральном фоне. Гармония по общему цветовому тону. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки рябины, яблони и т.д. на нейтральном фоне. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

2. Тема. Этюд овощей и грибов на контрастном фоне. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Использование акварели (многослойная живопись), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне.

3. Тема. Натюрморт с долькой арбуза. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие навыков по передаче цветовых отношений. Натюрморт из фруктов насыщенного цвета на нейтральном фоне. Использование акварели (техника «по сырому»), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

4. Тема. Этюд чучела птицы на нейтральном фоне. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды домашних животных.

5. Тема. Натюрморт из предметов быта, контрастных по форме и цвету. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенствование акварельных приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне.

6. Тема. Натюрморт из предметов быта. Гризайль. Световой контраст (ахроматический). Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и тону при

боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль).

7. Тема. Натюрморт в сближенных цветах. Передача светотеневых отношений, моделировка формы предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух-трех предметов, различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

Второй год обучения II полугодие

9. Тема. Натюрморт со стеклом. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, лессировка, мазок). Натюрморт со стеклянным кувшином и бутылкой на цветном фоне. Использование акварели, бумаги формата А-2.

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне.

10. Тема. Складки драпировки. Передача объёма. Лепка формы цветом. Висящие складки драпировки на фоне однотонной драпировки нейтрального цвета при боковом освещении. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне.

11. Тема. Натюрморт с корзиной и грибами. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с корзиной и грибами на светлом теплом фоне складок драпировки. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды с хлебобулочными изделиями.

12. Тема. Натюрморт в сближенной цветовой гамме. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

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

13. Тема. Контрастный натюрморт с чучелом птицы. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Определение различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне.

14. Тема. Натюрморт с металлическими предметами. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник) на фоне узорной драпировки. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне.

15. Тема. Контрольная работа. Натюрморт с металлическим и стеклянным предметом на фоне складок драпировки. Выявление полученных знаний и навыков. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

**Третий год обучения
I полугодие**

1. Тема. Натюрморт на осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов.

2. Тема. Натюрморт из нескольких различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари.

3. Тема. Натюрморт из предметов быта, контрастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой.

4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги различных форматов.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению.

5. Тема. Натюрморт из предметов быта против света. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией.

6. Тема. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц.

7. Тема. Натюрморт из крупных предметов на контрастном фоне. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Цветотональные отношения. Различные приемы акварели. (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

8. Тема. Натюрморт «Атрибуты искусства» в сближенной цветовой гамме. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно-пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства.

9. Тема. Натюрморт в светлой тональности. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» натюрморта. Лепка формы цветом. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти.

1. Тема. Контрольная работа. Натюрморт со скрипкой. Выявление полученных знаний и навыков. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

1. Тема. Натюрморт из живых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического решения. Развитие навыков и умений работы с акварелью. Использование акварели, бумаги формата А3.

Самостоятельная работа: этюды живых цветов.

2. Тема. Натюрморт в различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гипса. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. (с предварительным эскизом). Использование акварели, бумаги формата А2.

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

3. Тема. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной постановки. Применение различных приемов работы с акварелью. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу.

4. Тема. Портрет. Развитие навыков и умений рисования головы человека с индивидуальными особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: автопортрет

5. Тема. Этюд драпировки со складками. Применение на практике полученных знаний. Лепка формы цветом, передача материальности.. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками.

**Четвертый год обучения
II полугодие**

6. Тема. Натюрморт в интерьере (стул со складками драпировки). Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Использование акварели, бумаги различного формата.

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

7. Тема. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких по цвету и различных по форме. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Использование акварели, бумаги формата А2. Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов.

8. Тема. Декоративный натюрморт. Постановка из нескольких сближенных по цвету предметов. Плоскостное декоративное решение.. Поиск интересного декоративно-пластического решения.. Использование черного маркера, акварели (заливка), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: декоративный натюрморт по воображению. Формат А-3.

9. Контрольная работа. Натюрморт в сдержанных цветах с гипсовым рельефом. Выявление полученных знаний и навыков. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

**Пятый год обучения
I полугодие**

1. Тема. Этюды постановок с грибами и осенними листьями. Гармония по общему цветовому тону, по насыщенности. Цельность, декоративность колористического решения. Передача фактуры предметов.. Использование акварели (техника по выбору), бумаги формата А3 Самостоятельная работа: этюды ветки с листьями..

2. Тема. Осенний натюрморт из плодов и овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом). Связь натюрморта с пространством интерьера. с нестандартной точки зрения. Использование акварели (техника a la prima), бумаги различного формата.

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

3. Тема. Натюрморт с предметами из стекла. Гармония по насыщенности и светлоте. Самостоятельное последовательное ведение длительной работы. Передача материальности предметов, лепка формы цветом. Натюрморт: 2-4 стеклянных предмета, различные по цвету, в темной цветовой гамме. Использование акварели (многослойная акварель). Выбор формата с учетом композиции.

Самостоятельная работа: этюды стеклянных предметов в различном освещении.

4. Тема. Декоративный натюрморт. Гуашь. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности. Натюрморт из предметов различной материальности (тематический натюрморт «Игрушки»). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюд домашней постановки в технике гуашь.

5. Тема. Тематический натюрморт бытового жанра. Гармония по общему цветовому тону. Самостоятельное последовательное ведение работы. Передача материальности и характера предметов в среде. Использование акварели (техника a la prima), бумаги формата А3. Самостоятельная работа: этюды натюрморта из нескольких предметов с ярко выраженными различиями материальности.

**Пятый год обучения
II полугодие**

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

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

7. Тема. Фигура человека в театральном костюме. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека.

8. Тема. Натюрморт из предметов сложной формы и разной материальности, но близких по цвету. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Сближенные отношения, цветовые нюансы. Использование в работе ограниченной палитры цветов. Использование акварели, бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: копии с репродукций натюрмортов.

9. Тема. Поясной портрет в интерьере. Поиск интересной композиции. Выявление индивидуальных особенностей модели. Лепка формы цветом. Передача пространства. Использование акварели (многослойная акварель), бумаги формата А2.

Самостоятельная работа: этюды родных и друзей.

10. Экзаменационная постановка. Натюрморт с античной головой или маской.

Гармония по общему цветовому тону и насыщенности. Поиск интересной живописно-пластической композиции. Лепка формы цветом. Передача материальности.

Самостоятельная работа: копии работ Великих художников гуашью.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

Требования к экзамену

Экзамен рекомендуется проводить в виде аудиторной работы учащегося над натюрмортом, но выполняемой им самостоятельно. 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). В 5 классе в экзаменационный натюрморт входит гипсовая маска, либо античная голова.

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.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения

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

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

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

4 год обучения

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

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;
- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;
- определять колорит;

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;
- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;

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

Методические рекомендации преподавателям

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

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005

6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980

Средства обучения

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

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

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

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;*
- *Цели 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 разделов и тем. Годовые требования;*

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

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*
- *Дидактические материалы;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература;*
- *Учебная литература;*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

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

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 15 человек).

Процесс обучения строится преподавателем в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5 - 6 классы – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приёмами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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 композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок			1
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	8	5	3
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	6	4	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция «Метель» в ахроматических цветах. Понятия «симметрия» и «асимметрия».	урок	20	12	8
	Раздел 4. Выразительные средства графики.				
4.1.	Выразительные средства графики: линия, штрих, пятно. «Шляпы, прически».	урок	25	15	10
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 5. Основы композиции станковой				
5.1.	Ритм в композиции станковой. «Карнавал», «В зимнем лесу».	урок	20	12	8
5.2.	Композиционный центр в композиции станковой. «Сказки Пушкина А.С.»	урок	25	15	10
5.3.	Выразительные средства композиции станковой. Городской или деревенский	урок	40	24	16

	пейзаж.				
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.2.	Станковая композиция на конкурсную тему: «Прошлое, настоящее», «Славянская радуга», «Преемственность поколений»		35	21	14
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	20	12	8
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	20	12	8
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических	урок	85	51	34

	композиций на историческую тематику				
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. «Музыка»	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Дипломная работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Композиция с фигурой человека или многофигурная. Серия работ (3-4 работы на формате А-2). Вариант 2. Сюжетная композиция. Композиция с фигурой человека или многофигурная. Серия работ (3-4 работы на формате А-2). Вариант 3. Декоративный натюрморт. (3-4 работы на	урок	119	68	51

	формате А-2).				
			119	68	51

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

Аудиторные задания: Задание 1. Аппликация из геометрических фигур, организация плоскости. Формат А5. Материал – цветная бумага.

Задание 2. Аппликация «Морское дно». Организация плоскости листа. Формат А3. Материал – цветная бумага, чёрный маркер.

Задание для самостоятельной работы: аппликация «Насекомые».

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

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

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

Аудиторное задание:

«Путешествие осеннего листа»

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, этюд по воображению «Деревья осенью» или «Осенние листья на асфальте».

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция «Метель». Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции в ахроматической гамме с введением силуэтов людей, животных на тему «Метель». Формат А3. Материал – гуашь (синий, чёрный, белый)

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

Раздел 4. Выразительные средства графики.

4.1. Изучение выразительных средств графики. Приобретение навыков работы тушью и пером.

Аудиторное задание: упражнение на линию «Причёски», упражнение на линию и пятно «Шляпы»

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах графики (линия, пятно, штрих, фактура);

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого. Формат А3. Материал – чёрная гелевая ручка, тушь.

Задания для самостоятельной работы: графическая композиция на тему «Город в шляпе», «Город в бутылке», «Город в чайнике» и т.д.

1 год обучения II полугодие

Раздел 5. Выразительные средства композиции.

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «В зимнем лесу», «Карнавал».

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

5.2. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

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

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

5.3. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

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

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета.

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

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

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

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

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

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

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

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

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

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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

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

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

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

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

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

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

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

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

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

4 год обучения II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

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

Раздел 1. Графика

1.1. Создание сложной образной графической композиции.

Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Графический лист «Музыка»

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

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

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

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

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

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

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

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Однофигурная или многофигурная композиция, основанная на литературном сюжете. Серия работ на формате А-2.

Вариант 2. Сюжетная композиция. Серия работ на формате А-2.

Вариант 3. Декоративный натюрморт. Серия работ на формате А-2.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

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

- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- умения:

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

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
 - самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- навыки:**
- работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
 - создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

4. 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).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

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

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.

2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

Дидактические материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ВО.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
СКУЛЬПТУРА**

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Адаптированная программа для детей-инвалидов и её особенности;*
- *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;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «Скульптура» является одним из предметов вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Предмет «Скульптура» дает возможность расширить образование детей в области изобразительного искусства и дополнить предметы обязательной части, а именно: «Композиция», «Рисунок», «Живопись», которые взаимосвязаны и обогащают друг друга.

Скульптура - вид изобразительного искусства, главной особенностью которого является передача художественного образа через пластику объемных форм. Кроме обучения практическим навыкам лепки, предмет «Скульптура» способствует развитию у учащихся умения передавать объем предметов и пространство, совершенствуется глазомер, развивается мелкая моторика и способности к тонкой ручной работе. Происходит воспитание у учащихся эстетического восприятия предметов, развитие творческой инициативы, необходимой им в практической работе. Художественный характер скульптурного труда приучает детей мыслить и трудиться творчески. Занятия скульптурой дают школьникам хорошую возможность в овладении навыками работы с различными материалами и инструментами, которыми пользуются в столярном, слесарном деле, во многих других видах трудовой деятельности. Опыт творческой деятельности активно способствует профессиональной ориентации учащихся. Следует подчеркнуть, что ручной труд вообще является важным фактором в развитии и воспитании ребенка.

Актуальной проблемой педагогики является проблема воспитания всесторонне, гармонически развитого человека, способного активно, творчески решать стоящие перед ним задачи в любой области. Чтобы развитие учащихся проходило более гармонично, в предлагаемой программе сочетаются академические задания и декоративная лепка. Таким образом, работая с натуры, учащиеся смогут освоить основы реалистической лепки, а выполнение творческих заданий разовьет творческое воображение и вызовет у учащихся интерес к предмету. Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки из пластилина, глины, соленого теста с современными

способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей, адаптирована для детей-инвалидов с ограниченными возможностями.

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

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 4 года.

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» составляет 264 часа, из них: 132 часов - аудиторные занятия, 132 - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Скульптура» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 15 до 20 человек.

Групповая форма занятий не мешает преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия

1-4 классы - 1 час в неделю, или 4 часа в месяц.
самостоятельная работа – 1 час в неделю.

Цели учебного предмета

Целями учебного предмета «Скульптура» являются:

1. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
3. Формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, знакомство с особенностями вида искусства «Скульптура».

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, пластика - масса).
2. Знакомство со способами лепки простых форм и предметов.
3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

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, создание художественных впечатлений).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий лепкой оснащена удобной мебелью (столы и стулья), турнетками, натюрмортными столиками.

Оборудование для мастерской скульптуры:

- скульптурный станок,
- каркас,
- турнетка,
- гончарный круг,
- муфельная печь,
- тазы и ведра.

Инструменты и приспособления для лепки из пластичных материалов:

- стеки (разные по форме и размеру),
- фигурные штампы,
- леска или гончарная струна,
- кисти,
- кронциркуль,
- скалка,
- клеенка или полотно,
- губка,
- пульверизатор,
- целлофановые мешки,
- сито.

В лепке применяются глина, пластилин, пластика и соленое тесто. Практика показала, что глина наиболее удобный материал для лепки: она очень эластична и податлива в работе. Лепить можно из глины любого цвета, однако скульпторы-профессионалы предпочитают серовато-зеленоватые сорта, так как нейтральный тон позволяет хорошо воспринимать вылепленную форму. Выполненные из глины и пластилина работы трудно сохранять длительное время, поэтому их обычно переводят в гипс – формуют. Глиняные изделия можно обжигать в муфельной печи. Для хранения пластичных материалов для лепки и установки муфельной печи необходимы подсобные помещения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы:

- освоение элементарных основ скульптуры;
- декоративный рельеф в тестопластике;
- декоративные керамические изделия, близкие по форме к геометрическим телам;
- глиняная игрушка;
- декоративные керамические изделия сложной формы;
- анималистическая скульптура;
- композиция с фигурой человека;
- лепка головы человека;
- материалы и инструменты;
- полуобъемные изображения (рельефы);
- объемные изображения.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Освоение элементарных основ скульптуры				
1.1.	Вводная беседа о скульптуре. Лепка овощей и фруктов. Пластелин.	урок	8	4	4
	Раздел 2. Рельеф				
2.1.	Вводная беседа о свойствах глины. Лепка изразца.	урок	8	4	4
2.2.	Рельеф. Простой натюрморт из крынки и яблока.	урок	8	4	4
	Раздел 3. Декоративная форма				
3.1.	Освоение способа лепки путем раскатки глиняного пласта. Цилиндрическая карандашница, дополненная рельефом растений, рыб или насекомых.	урок	8	4	4
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная форма				
3.2.	Лепка стилизованной фигурки животного	урок	3	4	4
3.3.	Освоение спирально-кольцевого способа лепки путем раскатки жгута. Зооморфная ваза.	урок	9	4	4
	Раздел 4. Работа с натуры и по воображению				
4.1.	Лепка с натуры чучела птицы	урок	9	4	4
4.2.	Двухфигурная композиция «Животные»	урок	9	5	5
			34	17	17

2 год обучения I полугодие

	Раздел 1. Работа с натуры и по памяти				
1.1.	Этюд с гипсового слепка,	урок	8	4	4

	представляющего растительную форму (лист аканта или розетки). Лепка несложного гипсового орнамента.				
	Раздел 2. Анималистическая скульптура				
2.2.	Лепка этюдов птиц и животных по наблюдению с натуры или по памяти.	урок	8	4	4
2.3.	Создание анималистических композиций. Декоративная переработка и лепка животных.	урок	8	4	4
	Раздел 3. Глиняная игрушка				
3.1.	Народные промыслы. Дымковская игрушка.	урок	8	4	4
			32	16	16
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. Рельеф. Натюрморт				
4.1.	Барельеф.Этюд тематического натюрморта с драпировкой (например, «Завтрак» или «Чай»)	урок	8	4	4
	Раздел 5. Композиция с фигурой человека.				
5.1.	Создание динамической композиции («Спорт», «Труд»)	урок	8	4	4
5.2.	Создание тематической композиции с использованием рельефного изображения (на основе литературного произведения, сказок.)	урок	8	4	4
5.3.	Объёмная тематическая композиция, использование фигур людей и животных («Цирк»).	урок	10	5	5
			34	17	17

3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1 . Пропорции фигуры и головы человека				
1.1.	Этюд фигуры человека . Пропорции и особенности фигуры.	урок	8	4	4
1.2.	Этюды с гипсовой модели частей лица человека. Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и	урок	16	8	8

	отдельных частей лица				
1.3.	Лепка маски Венеры.	урок	8	4	4
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Композиция с фигурой человека.				
2.1.	Композиция с фигурой человека на темы литературных произведений.	урок	20	10	10
2.2.	Лепка фигуры человека в рельефе. Жанровая композиция «Профессия»	урок	14	7	7
			34	17	17
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Архитектурный пейзаж				
1.1.	Композиция с архитектурными формами («Город», «Моя улица»). Рельеф	урок	8	4	4
	Раздел 2. Творческая композиция с фигурой человека.				
2.2.	Создание тематической композиции по мотивам Мифов древней Греции. Рельеф.	урок	16	8	8
2.3..	Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни. «Двое»	урок	8	4	4
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Лепка головы человека				
3.1.	Этюд с натуры - гипсовый слепок античной головы	урок	18	9	9
3.2.	Творческий портрет («Портрет литературного героя», «Портрет друга»)	урок	16	8	8

Содержание разделов и тем

Первый год обучения I полугодие
--

Раздел 1. Освоение элементарных основ скульптуры

1.1. Тема: Вводная беседа о скульптуре. Лепка овощей и фруктов.

Пластлин. Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в

мастерской скульптуры. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. Лепка овощей и фруктов с натуры. Передача особенностей объемов, пропорций и форм модели (выразительности). Дать первые понятия о массе и объеме.

Самостоятельная работа: композиция на свободную тему.

Раздел 2. Рельеф

2.1. Тема: Вводная беседа о свойствах глины. Лепка изразца. Пластические свойства глины. Изменение свойств глины при обжиге. Знакомство с народными традициями, с выразительными средствами предмета «Скульптура», техническими приёмами. Лепка изразца по индивидуальному эскизу. Прорезной рельеф. Глина.

Самостоятельная работа: зарисовки, копирование народных изразцов.

2.2. Тема: Рельеф. Простой натюрморт из крынки и яблока. Понятие рельефа (высокий, низкий). Основные принципы построения рельефа. Передача пространства в рельефе, характер форм и пропорции. Скульптурный пластилин.

Самостоятельная работа: рельеф «Рыбка».

Раздел 3. Декоративная форма

3.1. Тема: Цилиндрическая карандашница, дополненная рельефом растений, рыб или насекомых. Освоение способа лепки путем раскатки глиняного пласта. Понятие о стилизации растительных форм. Знакомство с новыми техническими приёмами лепки.

Самостоятельная работа: зарисовки животных.

Первый год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная форма

3.2. Тема: Стилизованная фигура животного. Понятие о круглой скульптуре, о стилизации форм животных. Выбор пластического решения образа.

Самостоятельная работа: зарисовки ваз, различных по форме.

3.3. Тема: Зооморфная ваза. Освоение спирально-кольцевого способа лепки путем раскатки жгута. Знакомство с техническими приёмами. Развитие воображения.

Самостоятельная работа: зарисовки птиц в различных позах и в движении.

Раздел 4. Работа с натуры и по воображению

4.1. Тема: Лепка с натуры чучела птицы. Знакомство с особенностями работы с натуры. Передача выразительности силуэта, пропорций и характера птицы. Скульптурный пластилин.

Самостоятельная работа: эскиз творческой работы на тему «Животные».

4.2.Тема: Двухфигурная композиция «Животные» (Собака и кошка, две кошки и т.д.) Развитие наблюдательности в характерных поведках животных. Развитие зрительной памяти. Нахождение композиционной и пластической связи между фигурами животных и подставкой. Развитие наблюдательности, чувства объема, характера и пропорций. Скульптурный пластилин. Определение масс в пространстве.

Самостоятельная работа: второй вариант композиции «Животные».

Второй год обучения I полугодие

Раздел 1. Работа с натуры и по памяти

1.1. Тема:Этюд с натуры. Гипсовый рельеф «Лист»

Выполнение барельефа с натуры с учётом симметрии и пропорции модели. Работа выполняется поэтапно: подготовка плитки, выполнение построения, лепка контура рельефа, набор массы и моделирование формы.

Материал: глина или пластилин

Самостоятельная работа: закрепление знаний, подбор иллюстративного материала по теме барельеф.

Раздел 2. Анималистическая скульптура

2.1.Тема: Лепка этюдов птиц и животных по наблюдению с натуры или по памяти.

Выполнение композиции с растительными и животными формами. Развитие зрительной памяти. Нахождение композиционной и пластической

связи между фигурами животных и подставкой. Развитие наблюдательности, чувства объема, характера и пропорций.

Материал: пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию «Животное в среде обитания».

2.2. Тема: Анималистическая скульптура. Сюжетная композиция с реалистическим решением.

Выполнение законченной сюжетной композиции с реалистическим решением одной фигуры или группы животных. Ведение работы от натуральных зарисовок и эскиза до полной завершенности. Знакомство с пропорциями тела животных. Учащиеся должны учитывать осмотр композиции с разных сторон и подобрать соответствующее пластическое решение. При необходимости учащиеся должны уметь изготовить каркас. При использовании каркаса работа выполняется из пластилина.

Материал: глина или пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение натуральных зарисовок животных к творческому заданию.

Раздел 3. Глиняная игрушка

3.1. Тема: Народные промыслы. Дымковская игрушка.

Знакомство с традиционными способами лепки народной глиняной игрушки «Барыня». Лепка туловища ведется из цельного куска глины способом вытягивания. Учащиеся практикуются в выполнении лепных элементов украшения глиняных игрушек. Изучение традиционной техники росписи.
Материал: глина, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Второй год обучения II полугодие

Раздел 3. Рельеф

4.1. Тема: Барельеф. Лепка натюрморта с натуры

Знакомство с видами рельефа. Выполнение барельефа. Лепка натюрморта с натуры. Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, фрукты, близкие геометрическим телам (крынка и помидор). Во время выполнения задания учитывать планы расположения предметов в пространстве. Знакомство учащихся с техникой выполнения двухпланового рельефа.

Материал: глина.

Самостоятельная работа: закрепление знаний, подбор иллюстративного материала по теме виды рельефов.

Раздел 5. Композиция с фигурой человека.

5.1. Тема: Создание рельефной динамической композиции «Спорт», «Труд»

Знакомство с лепкой фигуры человека. Изучение пропорций фигуры человека. В рельефе следует избегать изображения сложных ракурсов фигуры. Творческое решение композиции.

Материал: глина.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека.

5.2. Тема: Тематическая композиция на основе литературного произведения, сказок

Закрепление навыков работы над рельефным изображением. Плановость. Творческое решение композиции.

Материал: глина.

Самостоятельная работа: зарисовки «Человек и животное».

5.3. Тема: Объёмная тематическая композиция «Цирк»

Взаимосвязь человека и животного. Выразительность образов. Передача пропорций. Нахождение композиционной и пластической связи между фигурами животных и человека. Развитие наблюдательности, чувства объема, характера и пропорций.

Материал: скульптурный пластилин.

Самостоятельная работа: наброски животных.

**Третий год обучения
I полугодие**

Раздел 1. Пропорции фигуры и головы человека.

1.1. Тема: Этюд фигуры человека . Пропорции и особенности фигуры.

Лепка с натуры сидящей фигуры человека. Передача пропорций, характерных особенностей модели.

Материал: скульптурный пластилин.

Самостоятельная работа: зарисовки фигуры человека.

1.2. Тема Лепка гипсовых частей лица Давида (губы, глаз, нос)

Этюд слепка губ с гипсового образца («Давид» работы Микеланджело).

Изучение анатомического строения. Работа ведется через конструктивный анализ формы.

Материал: глина или пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры частей лица человека.

1.3. Тема: Гипсовая маска (Венера)

Знакомство с основами лепки головы человека (основные пропорции, этапы выполнения), эмоциональная выразительность. Этюд с натуры – схема конструкции общей формы головы человека. Строгое соблюдение пропорций, общей формы головы. Работа ведется через конструктивный анализ формы головы.

Материал: глина.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

II полугодие

Раздел 2. Композиция с фигурой человека.

2.1. Тема: Композиция с фигурой человека. Герой литературного произведения.

Выразительность и эмоциональность художественного образа. стремление передать достоверное впечатление от прочитанного произведения (в т.ч. образ, костюм и др.). Воплощение композиции в пластической технике. Выполнение предварительного наброска карандашом.

Материал: пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры частей лица человека.

2.2. Тема: Лепка фигуры человека. Жанровая композиция на тему «Профессия»

Выразительность и эмоциональность художественного образа. Предварительная работа над эскизами. Передача пропорций. Дополнение выразительными деталями. Творческое решение композиции.

Материал: пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры частей лица человека.

Четвёртый год обучения I полугодие

Раздел 1. Архитектурный пейзаж

1.1. Композиция с архитектурными формами («Город», «Моя улица»). Рельеф.

Выполнение рельефа. Работа по предварительному эскизу. Передача условного пространства. Во время выполнения задания учитывать планы расположения предметов в пространстве.

Материал: скульптурный пластилин

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

Раздел 2. Творческая композиция с фигурой человека.

2.1. Тема: Тематическая композиция по мотивам Мифов древней Греции. Рельеф.

Многоплановость композиции. Выразительность и эмоциональность художественных образов. Внимание к костюму. Воплощение композиции в пластической технике. Выполнение предварительного наброска карандашом.

Материал: скульптурный пластилин

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

2.2. Композиция по впечатлениям и наблюдениям «Двое».

Круглая скульптура. Выполнение законченной сюжетной композиции. Эмоциональность происходящего. Образность и выразительность композиции.

Материал: скульптурный пластилин

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

**Четвёртый год обучения
II полугодие**

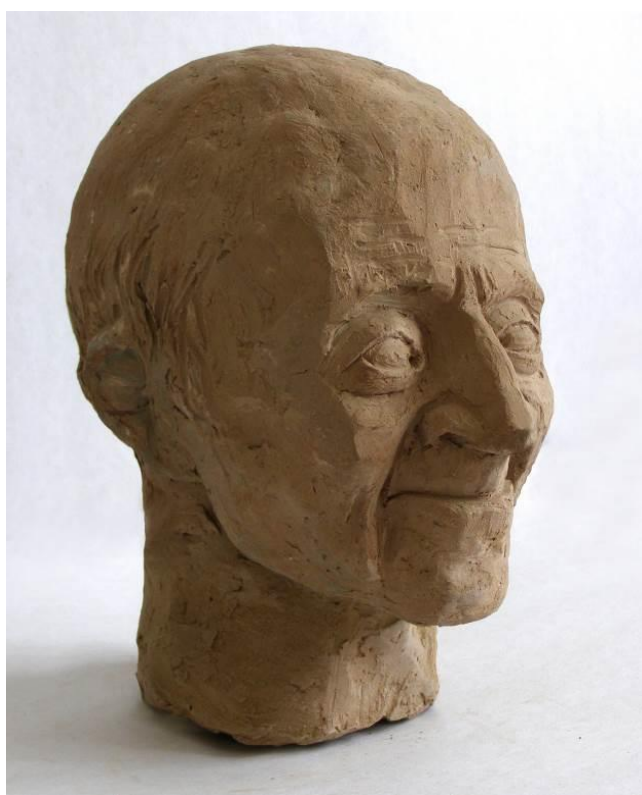
Раздел 3. Голова человека.

3.1. Тема: Этюд с натуры. Лепка гипсового слепка головы человека.

Этюд головы человека с натуры. Обобщенная трактовка, соблюдение этапов от общего к частному. Соблюдение пропорций и симметрии, верная передача общего характера формы головы человека.

Материал: глина.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок с натуры головы человека.

3.2. Тема: Творческий портрет («Портрет литературного героя», «Портрет друга»)

Создание художественного образа героя. Пластическое решение должно соответствовать характеру героя. Соблюдение пропорций и симметрии, верная передача общего характера формы головы человека.

Материал: глина, пластилин.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза к творческому заданию.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Планируемые результаты, которые обеспечивает программа учебного предмета «Скульптура»:

- знание технологии работы с пластическими материалами с использованием необходимых инструментов и оборудования;
- знание понятий используемых в скульптуре: "круглая скульптура", "рельеф", "круговой обзор", "объемность", "плоскость", "декоративность", "пропорция", "характер предметов", "композиция";
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать объем, массу, пропорции, фактуру, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки;
- навыки работы с инструментами и оборудованием для лепки.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

1 год обучения

Раздел программы для первого года обучения предусматривает освоение элементарных основ скульптуры: первоначальные сведения о пластических материалах и техниках работы (пластилин, папье-маше, тестопластика, глина); знакомство с видами скульптуры (круглая скульптура и рельеф); изучение основных принципов построения композиции; приобретение первоначальных профессиональных навыков работы (лепка из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы); развитие творческого воображения, наблюдательности и зрительной памяти.

2 год обучения

Основной задачей второго года обучения является углубленное изучение одного более простого вида скульптуры – рельефа (учащиеся должны правильно определять пропорции, находить выразительный силуэт, различать передний и дальний план многопланового рельефа, решать пластическое построение композиции); закрепление и дальнейшее развитие знаний и приобретенных первоначальных профессиональных навыков работы, полученных на первом году обучения; дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся пластических навыков на основе усложнения заданий как натуральных, так и композиционных; дальнейшее развитие способности творчески воспринимать окружающий мир, среду; дальнейшее развитие объемно-пространственного восприятия мира; развитие умения передавать строение животных, их пропорции в форме, доступной детям данного возраста; понятие о декоративности в скульптуре.

3 год обучения

Основными задачами третьего года обучения является углубленное изучение более сложного вида скульптуры – круглой скульптуры, на основе усложнения заданий как натуральных, так и композиционных. Работа должна быть рассчитана на круговой обзор, учащиеся должны чувствовать объем и пластику предмета, уметь работать с каркасом; развитие умения передавать строение человека и животных, их пропорции и движение, в доступной форме детям данного возраста; Дальнейшее закрепление приобретенных первоначальных профессиональных навыков работы и повышение требований к работе учащихся.

4 год обучения

Основной задачей четвертого года обучения является изучение головы человека. Изучение проводится в основном на гипсовых образцах и подкрепляется в процессе выполнения заданий лепкой черепа и деталей головы с гипсовых слепков. В результате обучения в четвертом классе учащиеся должны иметь представление о строении головы, правильно передавать ее форму и пропорции, уметь находить творческие решения для выражения настроения, характера и индивидуальности изображаемой личности. Дальнейшее совершенствование приобретенных первоначальных

профессиональных навыков работы и повышение требований к работе учащихся.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Скульптура" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 4, 6, 8, 10 полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования.

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

Учебное задание выполнено в полном объеме и отвечает всем поставленным задачам. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением необходимой последовательности. Грамотно решена скульптурная композиция, переданы пропорции, пластика формы, фактура и движение модели. Учащийся подошел к решению задачи творчески, проявил фантазию.

Оценка 4 «хорошо»

Учебное задание выполнено в полном объеме и отвечает всем поставленным задачам. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением необходимой последовательности. В работе есть незначительные недочеты в композиции, пропорциях, пластике формы, движении модели, обработке поверхности. Учащийся, выполняя задание, проявил прилежность.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Учебное задание выполнено не в полном объеме или не отвечает всем поставленным задачам. В работе есть ошибки в композиции, пропорциях, пластике формы, движении модели, исполнение работы в материале выполнено небрежно. Работа выполнена под руководством преподавателя, инициатива учащегося практически отсутствует.

Методическое обеспечение учебного процесса

3. Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом.

Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к работе над той или иной темой. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

В психологическом развитии ребенка существует четкая последовательность в эстетическом освоении важнейших объектов действительности и в постижении искусства. В раннем детстве естественны декоративные изображения, всевозможные обобщения, стилизация, изображения подчас нереальных фантастических и сказочных сюжетов. Поэтому в 1 год обучения нецелесообразно давать строгие академические задания, например, лепка

натюрморта из геометрических тел. Гораздо охотнее и с лучшими результатами дети справятся с декоративной скульптурой, сказочными темами, стилизованным изображением животных, с отзывчивостью воспримут традиции народной глиняной игрушки. Первое время почти все работы должны быть расписаны, или выполнены из цветных материалов (цветной пластилин, цветное солёное тесто и т.п.). Для такого возраста характерен восторг и ликование процессом, а не результат творчества, поэтому хорошо, если задания будут напоминать игру, когда дети, работая в группе, будут создавать композиции с большим количеством персонажей.

С развитием абстрактного мышления и стремления к украшательству дети часто с увлечением изображают всевозможные орнаменты. У всех детей наблюдается любовь к природе и животному миру, это выражается в интересе к анималистическому жанру. У детей постарше появляется желание изобразить мир более точно, более реалистично. Следовательно, на 2 год обучения должны появиться задания на лепку орнамента, также задания на изображения животных и натурные постановки.

Во время «переходного возраста» происходит формирование критериев оценки людей и общества в целом. Подросток как бы примеряет на себя различные манеры поведения. Повышается интерес в изображении человека в сюжетных композициях. При формировании представлений и поведения важным является обращение педагога к примерам жизни и деятельности людей и литературных героев, которые могут служить для школьников образцом для подражания. Во время 2 и 3 года обучения это могут быть задания на лепку сюжетных композиций с участием человека, это может быть изображение представителя какой либо профессии, создание образа любимого литературного героя и т.д. В юношеском возрасте учащиеся больше внимания начинают обращать на свою внешность. Особый интерес проявляется к лицу и даже отдельным его частям, например, часто можно заметить, как они в упоении вырисовывают глаз или губы. Тем самым они формируют свой эстетический идеал. В это время учащиеся с интересом знакомятся с классическими пропорциями фигуры человека, изучают строение головы, что целесообразно проводить в 3 и 4 год обучения.

Для повышения творческой активности целесообразно привлекать детей разнообразными способами работы в скульптуре. Детей увлекают новые возможности, которые открывают новые техники, что внесет заметное разнообразие в учебный процесс. Это необходимо для решения долгосрочных задач образовательного учреждения: более совершенную организацию работы педагогов, повышения качества обучения через активизацию познавательной активности учащихся, и как следствие более прочного усвоения полученных знаний, достижения более высоких результатов работы.

В предлагаемую программу входят темы, обращенные к народным традициям – русской народной глиняной игрушке и гончарному ремеслу. Таким образом, в результате обучения на занятиях скульптуры будет происходить обращение к воспитательному опыту, сохранившемуся в народном творчестве, традициях, выступающих как образцы, где в концентрированном виде сосредоточены

лучшие черты качества личности, нравственные эталоны, принятые в социуме. Народная педагогика рассматривается как духовный феномен, присущий сознанию народных масс, эмпирическими знаниями, взглядами, идеалами, установками воспитательной деятельности, выступающими как единство педагогической мудрости и деятельности народа. Когда обучение ведется по принципам народной педагогики, происходит духовное формирование личности ребенка путем знакомства его с общественно-историческим опытом человечества в процессе предметно-практической деятельности. Происходит подлинное патриотическое воспитание и возрождение традиционной национальной культуры.

4. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение упражнений к изученным темам;
- выполнение эскизов творческих работ;
- выполнение зарисовок с натуры;
- подбор иллюстративного материала;
- посещение выставок.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний.

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 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.

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.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998
2. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979
3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
4. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003
5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977
6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982
7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. - М.: «Владос», 2004
8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004
9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29
10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жиоаф», 2000, с. 64-77
11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 2002. с.6-15
12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2004. с. 8-20
14. Мальстром М. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник скульптора. Минск: ООО «Попурри», 2003.
15. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1980
16. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
17. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
18. Скульптура. История искусства для детей. - М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17
19. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: Издат. центр «Академия», 1999,
20. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003,
21. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15

2. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
3. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры. М.: Искусство, 1949.
4. Буббико Дж., Крус Х. Керамика: техники, материалы, изделия. М.: Никола-Пресс, 2006.
5. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Для дома и заработка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
6. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999.
7. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1998.
8. Иваницкий М.Ф. и др. Школа изобразительного искусства. Выпуск 3. Портрет. М.: Изобразительное искусство, 1988.
9. Изотова М.А. Гончарные работы для дома и заработка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
10. Кискальт И. Соленое тесто. М.: АСТ-ПРЕСС, 2002.
11. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985
12. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
13. Марков А. Лепнина и изразцы. Для дома и заработка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
14. Поверин А. Гончарное дело. Чернолощенная керамика. М.: Культура и традиции, 2002.
15. Рос Д. Энциклопедия. Керамика: Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-ПРЕСС, 2003.
16. Рубино П. Скульптурный портрет в глине. М.: АСТ, 2006.
17. Соколов В.Н. Лепка фигуры. М., 1962.
18. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
19. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного мастерства. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.
20. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. М.: АРТ-РОДНИК, 2006.
21. Чаварра Х. Уроки керамики. Ручная лепка. М.: Астрель-АСТ, 2003.
22. Чаварра Х. Уроки керамики. Техник работы на гончарном круге. М.: Астрель-АСТ, 2003.

Перечень средств обучения

- **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.

Авторские презентации преподавателя по темам программы.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ВО.02. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ**

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;
- Цели 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 разделов и тем. Годовые требования;

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

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы;

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Методическая литература;
- Учебная литература;
- Средства обучения.

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» при 5-летнем составляет 396 часов. Из них: 264 часа – аудиторные занятия, 132 час - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Классы											
Полугодия											
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	16	17	16	17	264
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	16	17	16	17	264
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	64	68	32	34	32	34	528
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	Экзамен	зачет	

График промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет основным видом промежуточной аттестации является зачет в форме творческого просмотра с оценкой по пятибалльной шкале.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Декоративно-прикладная композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 15 человек).

Процесс обучения строится преподавателем в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 3 классы – 2 часа

4 - 5 классы – 1 час

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 2 часа

4 – 5 классы – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков в области прикладного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области декоративного искусства;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- изучение выразительных возможностей декоративно-прикладной композиции;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Место учебного предмета в структуре образовательной программы.

Учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» входит: в *вариативную* часть.

Учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;

знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;

умение работать с различными материалами;

умение работать в различных техниках.

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы, обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- Основы декоративно-прикладной композиции
- Орнамент.
- Цвет в декоративной композиции.
- Народные промыслы.
- Форма. Силуэт. Фактуры.
- Статика и динамика
- Стилизация
- Батик
- Создание художественного образа в композиции.
- Шрифты.
- Единство содержания и формы.

II. Учебно-тематический план

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы декоративно-прикладной композиции Орнамент.	урок			
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах декоративно-прикладной композиции. Равновесие основных элементов композиции. Орнамент в полосе. Аппликация.		4	2	2
1.2.	Орнамент в круге и квадрате		4	2	2
	Раздел 2. Цвет в декоративной композиции.	урок			
2.1.	Орнамент в полосе. Геометрический.		8	4	4
2.2.	Орнамент в квадрате 1.геометрический орнамент 2.орнамент из осенних листьев		16	8	8
	Раздел 3 . Народные промыслы.	урок			
3.1.	Филимоновская игрушка		8	4	4
	Раздел 4 . Форма. Силуэт. Фактуры.	урок			
4.1.	Фактуры. Графика.		8	4	4
4.2.	Силуэт. Монотипия.		8	4	4
4.3	Силуэт. Фактуры (рыбы)		8	4	4
			64	32	32
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 5. Статика и динамика	урок			
5.1.	Равновесие в композиции.		12	6	6
5.2.	Симметрия, асимметрия.		16	8	8
5.3.	Статика, динамика.		8	4	4
	Раздел 6.Стилизация	урок			
6.1.	Стилизация растений. Графика.		16	8	8

6.2.	Стилизация растений. Симметрия. Теплая, холодная гамма.		16	8	8
			85	34	34

2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Стилизация. Фактуры.	урок			
1.1.	Стилизация фактуры ракушек.		8	4	4
1.2.	Композиция из ракушек.		8	4	4
	Раздел 2. Народные промыслы.				
2.1.	Каргопольская игрушка		8	4	4
2.2.	Мезенская роспись.		40	20	20
			64	32	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Народные промыслы.	урок			
3.1.	Дымковская игрушка.		8	4	4
	Раздел 4. Стилизация.	урок			
4.1.	Декоративная композиция натюрморта. Оверлеппинг.		16	8	8
4.2.	Трансформация и стилизация изображения. Стилизация изображения птиц и животных. Графическая композиция.		8	4	4
4.3.	Стилизация изображения птиц и животных. Коллаж.		16	8	8
4.4.	Витраж. Имитация. «Растения и птицы».		20	10	10
			68	34	34

3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Стилизация	урок			
1.1.	Стилизация изображения Тематическая композиция		24	12	12

	«Цирк», «Искусство». Графика.				
	Раздел 2. Батик	урок			
2.1.	Холодный батик. Натюрморт.		40	20	20
			64	32	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Стилизация				
3.1.	Стилизация изображения Декоративный натюрморт		20	10	10
3.2.	Композиционная организация портрета. Портрет.		20	10	10
3.3.	Коллаж. Иллюстрация.		28	14	14
			68	34	34

4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции. Шрифты.	урок			
1.1.	«Слово-образ»		16	8	8
1.2.	Шрифтовая композиция «Животные»		16	8	8
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Батик				
2.1.	Холодный батик. Славянская, историческая тематика, иллюстрация, сказка, «Буквица», (по выбору).	урок	34	17	17
			34	17	17

5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Единство содержания и формы.	урок			
1.1.	Мини-серия (3-4 работы) Единство темы, формата, техники.		32	16	16
			32	16	16
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Дипломная работа				
	Выполнение дипломной работы: Вариант 1. Народные промыслы. Набор (комплект). Вариант 2. Шрифтовая композиция. Серия работ (3 и более) Вариант 3. Коллаж. Серия работ (3 и более) Вариант 4. Декоративный натюрморт. Серия работ (3 и более) Вариант 5. Батик. Триптих		34	17	17
			34	17	17

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы декоративно-прикладной композиции

Орнамент.

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах прикладной композиции.

Цель: знакомство с понятиями «композиция прикладная»

Задача: знакомство с программой по прикладной композиции, материалами и техниками

Самостоятельная работа: просмотр репродукций

1.2. Центр композиции. Уравновешенность композиции. Равновесие основных элементов композиции.

Орнамент в полосе.

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

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в прикладной композиции, создание единой и целостной композиции в раппорте орнаментальной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Притяжение и отталкивание различных форм. Понятие контраста форм, ритм, акцент. Знакомство с особенностями построения орнаментов, с его видами.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. выполнение ленточного орнамента из одинаковых геометрических фигур трех размеров (три раппорта в полосе)

2. создание геометрических орнаментальных композиций в квадрате и круге из одинаковых геометрических фигур трех размеров.

Материалы: бумага А3, ножницы, клей, цветная или тонированная бумага.

Раздел 2 . Цвет в декоративной композиции.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Изучение понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

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

2.1. Предлагаемое аудиторное задание:

выполнение геометрического ленточного орнамента, в три тона одного цвета.

Использование разбела и зачернения.

- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + белила + черная краска

Материалы: бумага А3, гуашь.

2.2. Предлагаемое аудиторное задание:

создание геометрических орнаментальных композиций в квадрате и круге, в три тона одного цвета с фоном. Использование разбела и зачернения.

- чистый цвет + черная краска;

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + белила + черная краска

Материалы: бумага А3, гуашь.

3.2 Орнамент в круге и квадрате

Цель: освоение закономерностей орнаментальных построений.

Задача: знакомство с особенностями построения замкнутых орнаментов.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить замкнутый орнамент в круге, используя растительные и геометрические формы.

Материалы: бумага ф. А3, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданную тему, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

2.3. Предлагаемое аудиторное задание: создание орнаментальной композиции в квадрате из осенних листьев в теплой гамме с фоном. Выполнить замкнутый орнамент в круге или квадрате, выдержав его в определённой цветовой гамме.

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

Материалы: бумага А3, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции небольшого размера, используя графические средства

Раздел 3. Народные промыслы

3.1. Филимоновская игрушка. Элементы Филимоновской росписи.

Силуэты игрушек.

Цель: Познакомить учащихся с промыслом, особенностями колорита, силуэта и пропорций Филимоновской игрушки. Научить отличать Филимоновскую игрушку от других видов глиняной игрушки.

Задача: знакомство с характерными особенностями силуэта, и элементами росписи игрушек, с символикой цвета и орнамента.

Предлагаемое аудиторное задание: копирование характерных орнаментов и силуэтов фигурок животного и человека (барыни или кавалера)

Материалы: бумага А3, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: роспись игрушки, выполненной на уроке скульптуры

Раздел 4 . Форма. Силуэт. Фактуры.

4.1.1. Пятно. Силуэт.

Цель: знакомство с понятиями «пятно», «силуэт»

Задача: закрепление понятия «силуэт», изучение многообразия форм.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить 5-6 выразительных силуэтов предметов (шахматные фигуры, инструменты и т.п).

4.1.2. Монотипия.

Цель: развить творческую активность, сформировать понятие о методе печатной графики «монотипия», развитие воображения

Задача: сформировать навык работы в технике «монотипия», знакомство с понятием «симметрия», «асимметрия».

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить отпечаток на ф.А3. методом складывания бумаги. Минимально дополнить получившееся изображение линиями, точками, пятнами, с целью получения узнаваемого образа.

Выполнить отпечаток на ф.А4 со стекла или пластиковой доски. Минимально дополнить получившееся изображение линиями, точками, пятнами, с целью получения узнаваемого образа.

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер, тушь.

Задание для самостоятельной работы: Выполнить 5-7 отпечатков на ф.А5 со стекла или пластиковой доски. Минимально дополнить получившееся изображение линиями, точками, пятнами, с целью получения узнаваемого образа.

4.2. Фактуры. Графика.

Цель: изучение способов передачи фактуры и их эмоциональной выразительности. Изучение выразительных средств графики. Приобретение навыков работы тушью и пером.

Задача: знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение упражнений – изображение различных фактур (минимум 10 прямоугольников или квадратов), зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки, листья) и творческих заданий (морские камушки с водорослями).

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер.

Задание для самостоятельной работы: изображение пенька с грибами, используя фактуры.

4.3. Силуэт. Фактуры (рыбы)

Цель: изучение природных форм, силуэта, символа, развитие воображения

Задача: закрепление понятия «силуэт», совершенствование навыка ...

Предлагаемое аудиторное задание: составить композицию из 2 силуэтов рыб, один из которых имеет обтекаемую форму, другой рубленную. (~, /!)

Затем с помощью линий и пятна выполнить разнохарактерные фактуры.

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиции «Микромир».

1 год обучения II полугодие

Раздел 5. Статика и динамика

5.1. Равновесие в композиции

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение равновесной композиции из силуэтов фруктов или овощей с последующим дополнением декоративными

фактурами гелевыми ручками, фломастерами, линерами, маркерами (золото, серебро).

Материалы: Бумага формат А3, цветная бумага, клей-карандаш, гелевые ручки, фломастеры, линеры, маркеры (золото, серебро), ножницы.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки фруктов и овощей целиком и в разрезе

5.2 Симметрия, асимметрия

Цель: знакомство с понятиями «симметрия» и «асимметрия» в композиции, применением симметрии в изобразительном искусстве. Оси симметрии: вертикальная, горизонтальная, угловая.

Задача: закрепление понятия «пятна».

Предлагаемое аудиторное задание: на листе ф.А3 нарисовать два прямоугольника, затем вписать в них деревья, одно симметричное, другое асимметричное. Декорировать с помощью фактур.

Вариантом аудиторного задания может стать вырезание силуэтов деревьев из бумаги с дальнейшим декорированием (Бумага формат А3, цв. Бум, ножницы, клей-карандаш)

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер.

Задание для самостоятельной работы: наброски и зарисовки деревьев разных пород, вырезание симметричного изображения из черной бумаги.

5.3. Статика, динамика

Цель: знакомство с понятиями «статика» и «динамика»,

Задача: изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Приобретение знаний и умений по решению композиции на основе ритмических конструкций.

5.3.1. предлагаемое аудиторное задание: выполнить две аппликации, каждую на ф. А-3, из черной бумаги, используя композиционные схемы.

5.3.2. предлагаемое аудиторное задание: выполнить две композиции из геометрических фигур в квадрате по предлагаемым схемам, в технике аппликации на белом фоне.

Материалы: Бумага формат А3, цветная бумага, ножницы, клей-карандаш.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных зарисовок и этюдов цветущих трав и растений с различным цветотональным решением

Раздел 6. Стилизация.

6.1. Стилизация растений. Графика.

Цель: знакомство со стилизацией, со средствами художественной выразительности.

Задача: выполнение стилизации одного растения по выбору (одуванчик, вьюнок, чертополох и т.п.)

Предлагаемое аудиторное задание: изображение одного растения по выбору (одуванчик, вьюнок, чертополох и т.п.) в три этапа:

1. с натуры карандашом или гелевой ручкой

2. выразительный силуэт растения (тушью)
3. создать стилизованное изображение, утрируя особенности (чертополох- усиление угловатости, вьюн-выразительная закрученность и т.п.)

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер, тушь.

Задание для самостоятельной работы: поиск цветовой гармонии (3-4 цвета)

6.2. Стилизация растений. Симметрия. Теплая, холодная гамма.

Цель: закрепление навыков работы с гуашью как кроющей краской и смешивания колеров.

Задача: закрепление понятий «симметрия» и «асимметрия», «стилизация», «теплая» и «холодная» гамма, «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить два идентичных стилизованных изображения растений на ф.А3, одно в теплой, другое в холодной гамме, с использованием фактур (декора).

Материалы: Бумага формат А3, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов морских ракушек.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Стилизация. Фактуры.

1.1. Стилизация фактуры ракушек.

Цель: дальнейшее изучение природных форм.

Задача: изучение многообразия природных форм, передача фактуры.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить 6-7 изображений ракушек с применением фактур.

Материалы: Бумага формат А3, черная гелевая ручка, черный линер.

Задание для самостоятельной работы: стилизованное изображение пенька с грибами, морского дна.

1.2 Композиция из ракушек.

Цель: дальнейшее знакомство с понятием «стилизация».

Задача: выполнение стилизации ракушек

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции из ракушек (в виде натюрморта)

Материалы: пастельная или цветная тонированная бумага формат А4, цветные гелевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение копий и зарисовок с натуры

Раздел 2. Народные промыслы

2.1. Каргопольская игрушка. Элементы Каргопольской росписи. Силуэты игрушек.

Цель: Познакомить обучающихся с промыслом, особенностями силуэта и пропорций Каргопольской игрушки.

Задача: научиться отличать (узнавать) Каргопольскую игрушку от других видов глиняной игрушки.

Предлагаемое аудиторное задание: Копирование образцов элементов росписи, силуэтов игрушек.

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: копирование Каргопольских орнаментов.

2.2. Мезенская роспись.

«Искусство русского севера. Мезенская роспись».

Цель: Познакомить с историей развития промысла. Символика в народном искусстве. Символика в мезенской росписи.

2.2.1. Задача: изучить основные элементы мезенской росписи, с различными видами ленточного геометрического орнамента, «бердо». (4час)
освоить:

- приемы рисования графических элементов мезенской росписи,
- варианты рисования узора в прямой клетке и косой клетке
- приемы рисования деревьев и цветов мезенской росписи
- приемы рисования «бердо».

Предлагаемое аудиторное задание: Копирование с образцов. (4час)

Задание для самостоятельной работы: выполнить ленточный орнамент, используя узоры в прямой и косой клетке.

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь.

2.2.2. Цель: углубленное знакомство с мезенской росписью. Познакомить с приемами рисования зооморфных мотивов.

Задача: освоить приемы рисования утушек, лебедя, коня, оленя, собачки.

Предлагаемое аудиторное задание: Копирование с образцов. (4час)

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: создать эскиз с использованием основных элементов мезенской росписи, на основе полученных навыков и знаний.

2.2.3. Цель: углубленное знакомство с мезенской росписью. Познакомить с пластикой и пропорциями фигур в мезенской росписи.

Задача: освоить пластику и пропорции фигур людей

Предлагаемое аудиторное задание: копирование сюжетных композиций мезенской росписи с предметов быта (таблиц): прялки, короба, ковш (4час).

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: Создать эскиз с использованием основных элементов мезенской росписи, на основе полученных навыков и знаний.

2.2.3. Цель: Обобщить знания учащихся по Мезенской росписи, по истории промысла. Закрепить и проверить технику рисования мезенской росписи. Роспись деревянной формы по индивидуальному эскизу.

Задача: Соединить геометрические и зооморфные орнаменты в одной композиции. Расписать деревянную форму по индивидуальному эскизу.

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь, гелевая ручка, деревянная форма

Раздел 3. Народные промыслы.

3.1. Дымковская игрушка.

Цель: Познакомить обучающихся с промыслом, особенностями силуэта и пропорций Дымковской игрушки, научить отличать Дымковскую игрушку от других видов глиняной игрушки.

Задача: научиться отличать Дымковскую игрушку от других видов глиняной игрушки.

Предлагаемое аудиторное задание: Копирование с образцов элементов росписи, силуэтов игрушек.

Задание для самостоятельной работы: Роспись игрушки, слепленной на уроке скульптуры.

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь.

Раздел 4. Стилизация.

4.1. Декоративная композиция натюрморта. Оверлеппинг.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. Знакомство с техникой оверлеппинга.

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение декоративного натюрморта в технике оверлеппинг.

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

Материалы: бумага А2, гуашь

4.2. Трансформация и стилизация изображения.

Стилизация изображения птиц и животных.

Графическая композиция.

Цель: дальнейшее знакомство с понятием «стилизация»

Задача: выполнение стилизации птиц и животных.

Предлагаемое аудиторное задание: Изучив природную форму, стилизовать её декоративно, обобщив и выделив характерные особенности с помощью ряда условных приёмов:

- Линейно-плоскостного обобщения;
- Тонального обобщения (чёрный, серый, белый)
- фактурного обобщения (чёрно-белое решение)
- цветного декоративного решения(ограниченная палитра)

Выполнить декоративную композицию в технике гуашь, по следующему плану:

1. На основании пленэрных этюдов выполняются композиционные поиски сюжета, определяется общий колорит.
2. Выполняется рисунок животного или птицы
3. Стилизуется мотив, выбирается наиболее удачное решение.
4. Задание выполняется в тёплой, холодной или смешанной гамме.

на ф.А3 гелевой ручкой выполнить реальный образ и поиск стилизованных форм этого же животного или птицы. (например поиск образов животных к басням И.А.Крылова)

Задание для самостоятельной работы: наброски животных и птиц с натуры и по воображению (линейные и тональные).

4.3.Стилизация изображения птиц и животных.Коллаж.

Принципы абстрагирования.

Цель: развитие ассоциативного мышления.

Задача: ознакомление с принципами абстрагирования.

Предлагаемое аудиторное задание: создание поэтапно стилизованного изображения животного или птицы.

1.Реальное изображение.

2.Стилизация, упрощение через пластику линий.

3.Подчеркнуть характер образа.

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм животных, изучение графических материалов и техник, этюды животных и птиц с натуры и по воображению.

Материалы: бумага А3,цветная бумага, глянцевые журналы, клей-карандаш

4.4.Витраж. Имитация. «Растения и птицы»

Цель: Знакомство с искусством витража, его образным языком, историей и техникой, палитра в 3 тона.

Задача: создание сюжетной композиции в хроматической гамме

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиции «Растения и птицы». Хроматическая гамма.

Выполнить эскиз витража на ф.А3. в технике гуашь или акварель. Выполнить роспись стекла по выполненному эскизу соблюдая следующий план:

- подготовка формы;
- нанесение контурного рисунка;
- роспись.

Задание для самостоятельной работы: наброски растений и птиц с натуры и по воображению. Выполнение композиционных поисков на заданную тему.

Материалы: Бумага А3, карандаш, гуашь или акварель, рама со стеклом ф А3, краски для стекла, контуры, кисти.

Раздел 1. Стилизация

1.1. Стилизация изображения. Графика.

Тематическая композиция «Цирк», «Искусство».

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции, развитие образного мышления.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание графической композиции вписанной в квадрат. Плоскостное изображение предметов, отображающих деятельность цирка, искусства. Монохром.

Материалы: Бумага ф. А2-А1, гуашь, гелевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданную тему, изучение графических материалов и техник

Раздел 2. Батик.

2.1. Холодный батик. Натюрморт.

Цель: познакомить с историей, видами росписи ткани, характерными особенностями холодного батика, его технологией.

Задача: освоить технологию холодного батика, приемы создания эффектов, выполнить декоративную композицию в данной технике.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить декоративную композицию «Натюрморт» (на заданную преподавателем тему, например «Дары осени») в технике холодного батика по следующему плану

- выполнение графических эскизов
- выполнение проб на ткани
- выполнение эскизов в цвете
- натягивание ткани на подрамник
- отрисовка и нанесение рисунка на ткань
- выполнение в цвете

Материалы: краски для росписи ткани, ткань белая, натуральная вискоза или шелк, пяльца, подрамник, бумага, акварель.

Задание для самостоятельной работы: этюды и зарисовки по заданной теме, выполнение композиционных поисков.

Раздел 3. Стилизация

3.1. Стилизация изображения. Декоративный натюрморт.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание стилизованного натюрморта, на основе натюрморта, выполненного на уроке живописи, используя приемы

супрематизма. Выполнить постановку преднамеренно отказываясь от отдельных деталей и качеств натурной постановки, в том числе от трёхмерности, перерабатывая формы в условные, пользуясь рядом приёмов, использование которых усиливает впечатление декоративности:

- 1) членение плоскости на части
- 2) дробление изображения

Материалы: Бумага ф. А2-А1, гуашь, гелевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции выполнение набросков фигуры человека, портрета.

3.2.Композиционная организация портрета. Портрет.

Цель: стилизация портрета

Задача: создать портрет перерабатывая формы в условные, пользуясь рядом приёмов, использование которых усиливает выразительность образа.

Предлагаемое аудиторное задание: создание стилизованного портрета в технике гуаши или в смешанной технике на белом или тонированном листе ф.А-2.

Задание для самостоятельной работы: самостоятельный просмотр и анализ портретов, выполненных Пикассо, Модильяни, Матиссом Ван Гогом

3.3.Коллаж. Иллюстрация.

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

*Задача:*выполнение самостоятельной работы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов декоративной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание иллюстрации литературного произведения в технике коллажа из тонированной бумаги, на фА3

*Задание для самостоятельной работы:*выполнение композиционных поисков на заданную тему, изучение графических материалов и техник

*Материалы:*тонированная бумага ф. А3, тонированная, клей-карандаш

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции. Шрифты.

1.1.Шрифтовая композиция «Слово-образ»

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта, развитие фантазии в шрифтовой композиции, развитие образного мышления

*Задача:*создание шрифтовой композиции, в которой слово будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку, используя буквы разных гарнитур и изобразительные элементы.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом, что слово komponуется в композиции как живой сюжетный рисунок.

Материалы: Бум. фА3, тушь, гелевые ручки.

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

1.2.Шрифтовая композиция «Животные»

Цель: развитие фантазии в шрифтовой композиции, развитие образного мышления.

Задача: создать сюжетную композицию с животными, используя шрифт в качестве тона.

Предлагаемое аудиторное задание: создать сюжетную композицию с животными в среде обитания, используя шрифт в качестве тона.

Задание для самостоятельной работы: написать одно слово, используя различные гарнитуры шрифтов.

Материалы: Бум. фА3, тушь, гелевые ручки.

4 год обучения II полугодие

Раздел 2. Батик

1.1. Холодный батик. Славянская, историческая тематика, иллюстрация, сказка, «Буквица», (по выбору).

1.1.1. Цель: познакомить с историей, видами росписи ткани, характерными особенностями холодного батика, его технологией.

Задача: выполнить роспись ткани, соблюдая технологию холодного батика, по индивидуальному эскизу.

Предлагаемое аудиторное задание: используя полученные знания, выполнить несколько фор-эскизов в карандаше, а затем в цвете, пробы в материале.

1.1.2. Задача: освоить приемы работы в материале;

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить роспись ткани по предварительному эскизу в три этапа.

- натягивание ткани на подрамник;

- нанесение контурного рисунка резервом;

- роспись.

Задание для самостоятельной работы:

Материалы: Бумага А3, карандаш, акварель, ткань на пяльцах, ткань на подрамнике, краски для батика, соль для создания эффектов, кисти, трубочки

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Единство содержания и формы.

1.1. Мини-серия (3-4 работы). Единство темы, формата, техники.

Цель: знакомство с понятием «серия»

Задача: создать проект серии работ объединенных содержанием.

Предлагаемое аудиторное задание: создать проект серии декоративных тарелок или панно и т.п.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала.

Материалы: Бумага, формат на усмотрение преподавателя (круг, квадрат, прямоугольник), гуашь.

5 год обучения II полугодие

3 раздел. Дипломный проект.

3.1. Выполнение дипломного проекта на выбранную тематику:

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

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция.

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В конце первого года обучения обучающиеся должны знать (уметь, применять):

- Такие понятия, как плоскость изображения, силуэт, симметрия и асимметрия, статика и динамика, ритм, орнамент, стилевое единство
- Создавать уравновешенную композицию
- Составлять фризový орнамент и орнамент в геометрической форме.
- Знать и отличать Филимоновскую игрушку, характер формы, цвета и орнамента.
- Вписывать изображение в заданный формат

В конце второго года обучения обучающиеся должны знать (уметь, применять):

- Знать и отличать Дымковскую игрушку, характер формы, цвета и орнамента.
- Знать и отличать Каргопольскую игрушку, характер формы, цвета и орнамента.
- Знать что такое оверлеппинг, использовать данную технику для стилизации натюрморта
- отличать Мезенскую роспись, характерные цвета, элементы, самостоятельно составлять композицию.

- Знать, что такое коллаж, его технологию, приемы
- Что такое витраж, его технологию, приемы.
- Материалы, технологию, приемы росписи по стеклу.
- уметь стилизовать изображения птиц и животных.
- самостоятельно решать поставленные преподавателем задачи;

В конце третьего года обучения обучающиеся должны знать (уметь, применять):

- использовать приемы стилизации в создании тематических композиций
- знать что такое холодный батик, его технологию, приемы и способы работы.
- самостоятельно работать над составлением, схем, эскизов, композиций для холодного батика, учитывая его технологию, приемы и способы работы.
- уметь стилизовать натюрморт, портрет;
- уметь выполнять иллюстрации в технике коллажа, соблюдая его технологию, приемы.

В конце четвертого года обучения обучающиеся должны знать (уметь, применять):

- знать алгоритм разработки творческих работ;
- уметь самостоятельно выполнять творческие работы;
- Шрифтовая композиция
- самостоятельно разрабатывать творческие идеи.

В конце пятого года обучения (1 полугодия) обучающиеся должны знать (уметь, применять):

- знать алгоритм разработки творческих работ;
- уметь самостоятельно выполнять творческие работы;
- правильно находить композиционное и цветовое решение;
- самостоятельно разрабатывать творческие идеи
- уметь выполнять серию работ, объединенных темой, форматом, техникой

Критерии оценки.

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 1 класса являются:

- умение передавать в работах симметрию и асимметрию, статику и динамику;
- начальное умение использовать различные мотивы орнамента в композициях;
- начальное умение выполнять поисковые эскизы;
- умение выполнять переработку природных форм;
- начальное умение стилизовать насекомых и животных.

Оценка «5» ставится при наличии первых пяти пунктов критериев. Оценка

«4» ставится при наличии 1-4 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 3-х пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 5 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 2 класса являются:

- умение передавать в работах ритм, колорит, стилевое единство;
- начальное умение уравнивать композицию;
- умение выполнять копии орнаментов и их элементов с изделий народного прикладного искусства;
- умение художественно – стилистически выполнять работу;
- начальное умение выполнять эскизы композиций в традициях местного художественного промысла, выполнять их в материале;

Оценка «5» ставится при наличии первых шести пунктов критериев.

Оценка «4» ставится при наличии 1-5 пунктов критериев.

Оценка «3» ставится при наличии любых 4-х пунктов критериев.

Оценка «2» ставится при невыполнении 5 пунктов критериев.

При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 3 класса являются:

- умение выполнять стилизацию различных предметов;
- начальное умение подбирать цветовую гармонию;
- начальное умение стилизовать предметы;
- умение декорировать поверхности предметов различными способами;
- начальное умение использовать различные фактуры материалов своей работе;
- умение выполнять декоративное панно.

Оценка «5» ставится при наличии первых семи пунктов критериев.

Оценка «4» ставится при наличии 1-6 пунктов критериев. Оценка «3»

ставится при наличии любых 5-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 6 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 4 класса являются:

- умение уравнивать композицию выполнять изделия прикладного искусства в различных материалах;
- умение уравнивать разные виды композиций;
- умение работать над эскизами;
- уметь работать современными художественными материалами;
- умение подбирать цветовую гармонию;
- умение стилизовать различные предметы;

- умение использовать различные фактуры материалов своей работе. Оценка «5» ставится при наличии первых восьми пунктов критериев. Оценка «4» ставится при наличии 1-7 пунктов критериев. Оценка «3» ставится при наличии любых 6-ти пунктов критериев. Оценка «2» ставится при невыполнении 7 пунктов критериев. При невыполнении работы ставится «не аттестован».

Основными критериями оценки работ обучающихся по итогам 5 класса являются:

- умение работать над эскизами;
- умение работать над эскизами мини-серии, сохраняя единство темы, стилевое единство
 - уметь работать современными художественными материалами;
 - умение подбирать цветовую гармонию;
 - умение стилизовать различные предметы;
 - умение использовать различные фактуры материалов своей работе.

4. 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:

- творческий просмотр (проводится по окончании первого полугодия в счет аудиторного времени);
- 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 полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе, в 1 полугодии.

Во втором полугодии 17 часов декоративно-прикладной композиции отводится на выполнение дипломной работы.

Дипломная работа предполагает создание серии, связанной единством замысла и техники исполнения. Дипломная работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, набросками, литературой.

Тему дипломной работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии работ (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Дипломная работа может быть выполнена в любой технике, входящей в учебно-тематический план предмета. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы;
- поиски решений, как отдельных частей серии, так и всей серии в целом;
- сдача итогового проекта и завершение всей работы в конце учебного года;
- защита дипломных работ.

Система оценок

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

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

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

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Программа предполагает индивидуальные, фронтальные формы обучения в группе. Урок является основной формой организации учебной деятельности. В течение урока происходит самоанализ деятельности с целью представления промежуточных и конечных результатов своей работы, для самокоррекции и коррекции деятельности. В конце урока проводится коллективный анализ и самоанализ созданной работы.

Занятия по декоративной композиции состоят из теоретической части и

практических заданий.

Теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в начале каждого года обучения и бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет обучающимся содержание задания и указывает методы его выполнения.

Беседы сопровождаются показом иллюстративного материала. Практическая часть состоит из самостоятельной работы обучающихся.

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы являются внеклассные экскурсии, мастер-классы. Они углубляют знания, полученные обучающимися в часы классных занятий, расширяют их кругозор и активизируют самостоятельную работу.

Мастер-класс - демонстрация художником, имеющим высокие достижения в определенной области, уникальных, присущих только ему способов взаимодействия с обучающимися.

Методическое обеспечение осуществляется по основным, традиционным для системы образования методикам, а также опирается на новые образовательные технологии (метод проблемного изложения).

Объяснительно-иллюстрированный метод.

Проведение практических занятий по декоративной композиции требует наглядного показа методов выполнения работы. Изобразительное искусство связано со зрительными ощущениями и восприятием, поэтому занятия требуют наглядности обучения. В распоряжении педагога имеются различные средства наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, репродукции произведений изобразительного искусства, учебные модели, таблицы, рисунки, плакаты, педагогические рисунки, работы обучающихся из методического фонда.

Средства обучения применяются по усмотрению преподавателя в зависимости от темы и задач урока. Наглядность на уроке играет первостепенную роль, является одним из главных средств информации о предмете. Опираясь на зрительное впечатление, обучающиеся получают более полное представление об изучаемом материале. Объяснительно-иллюстрированный метод включает в себя следующие приемы: рассматривание, наблюдение, педагогический рисунок, беседа, рассказ.

Педагогический рисунок производится попутно с устным объяснением, что позволяет ускорить восприятие обучающимися нового материала и усилит педагогический эффект.

Функции педагогических рисунков:

1. иллюстрация устного объяснения;
2. демонстрация методической последовательности работы над композицией;
3. показ практических стадий выполнения композиции;
4. показ принципов композиционного решения;
5. демонстрация технических приемов и возможностей различных материалов;
6. наглядный анализ правильных и неправильных решений изобразительных задач.

Репродуктивный метод - обучающийся выполняет действия по образцу. Здесь используется индивидуальный подход. Преподаватель на отдельном листе показывает технические приемы работы.

Преподаватель демонстрирует обучающимся путь исследования, открытия и поиска новых знаний, готовя тем самым с аналогичной самостоятельной работе в дальнейшем.

Информационным средством обучения является использование на уроках компьютерных технологий, с показом на уроках мастер-классов ведущих российских преподавателей, художников, творческих и учебных работ обучающихся, экскурсий по музеям мира и др.

Техническое оснащение занятий

Обучающимся предлагается для занятий стол или мольберт, рассчитанный на рост ребенка, табурет для материалов и стул.

ТСО: телевизор, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты - М.;1989
2. Буткевич Л.М. История орнамента – М.; 2003
3. Гармония цвета - Мн.: Харвест.; 2000
4. Кузин В.С. Изобразительное искусство - М.; 2000.
5. Моника Стопплан, Кэррол Кроу. Ткани и другой текстиль. Норинт. СПб.; 2000
6. Синеглазова М.О. Батик - М.; 2006
7. Соколова О. Ю.Секреты композиции: для начинающих художников -М.; 2003.
8. Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие - М.;1974
9. Бабанский Ю.К. Педагогический процесс - М.; 1989
- 10.Большаков М. В. Декор и орнамент в книге - М.;1990
- 11.Бычков В.В. Эстетика - М.; 2003
- 12.Волков Н.Н. Цвет в живописи - М.; 1984
- 13.Выготский А.С. Психология искусства - М.; 1997
- 14.Жабинский В.И. Рисунок - М.; 2008
- 15.Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи - М.;1986
- 16.Кандинский В.В. О духовном в искусстве - М.; 2004
- 17.Канн-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество -М.;1990
- 18.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись - М.; 1998
- 19.Клее Пауль Педагогические Эскизы - М.; 2005
- 20.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения - М.; 1981
- 21.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция - М.; 2008
- 22.Логинова Г.П. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет - М.; 1988
- 23.Меерович М.И. Технология творческого мышления - М.; 1989

24. Немцов Г.М. Искусство – школа формирования личности - М.; 2004.
25. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе - М.; 2000
26. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования//Под. ред. Полат.Е.С. - М.; 2001.
27. Огородников Ю.А. Особенности воздействия искусства на человека - М.;1992
28. Педагогика. Учебное пособие//Под ред. Пидкасистого П.И. - М.; 1998

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

Дидактические материалы

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

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

Методическая литература

- Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
- Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
- Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
- Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
- Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
- Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
- Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.03.УП.01. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПЛЕНЭР

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Программа учебного предмета «Пленэр» ориентирована на целостное художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Актуальность курса определяется тем, чтобы показать учащимся, что пленэры являются неотъемлемой частью создания работ, с их помощью дети лучше воспринимают окружающий мир и в дальнейшем лучше распознают цветовые и световые гаммы красок.

Летняя учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в художественных образовательных учреждениях. На занятиях основного цикла учащиеся осваивают изобразительную грамоту, законы композиции. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Летняя практика естественно продолжает и дополняет обучение. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Здесь появляется возможность применить полученные на уроках знания и навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции) в новой обстановке.

Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития полученных знаний и навыков.

Срок реализации учебного предмета «Пленэр»

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс, составляет 4 года (дисциплина осваивается со 2 по 5 класс согласно учебному плану).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Пленэр» составляет:

- максимальная нагрузка - 196 часов
- аудиторные занятия – 112 часов
- самостоятельная работа - 84 часа

Дифференцированный зачет проводится в виде творческого просмотра

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы								Всего часов
	2		3		4		5		
	Полугодия								
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Практические занятия (количество часов в год)	28		28		28		28		112
Самостоятельная работа (домашнее задание) – в часах	28		28		28		-		84
Промежуточная аттестация		Зачёт		Зачёт		Зачёт		Зачёт	
Максимальная учебная нагрузка	56		56		56		28		196

Занятия пленэром осуществляются одну неделю в июне месяце.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом музее, зоологических выставках, проводимых в городе, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Цель и задачи учебного предмета:

Главной целью летней учебной практики по изобразительному искусству являются закрепление и углубление специальных знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции; развитие творческой активности и инициативы учащихся, способности к самостоятельной творческой работе, их художественных потребностей и эстетического вкуса в условиях изобразительной деятельности на природе.

Задачи:

Обучающие:

- Выполнить живописные этюды и графические зарисовки ландшафта, растительных форм, живой и неживой природы;
- Дать представление о различных видах техник, используемых на пленэре, в том числе и смешанных; научить пользоваться основными инструментами и материалами, используемыми в работе художника, освоить основные приемы и правила работы с этими инструментами и материалами;
- Обучить приемам решения несложного пейзажа или простых элементов его средствами цвето-тональных отношений;

- Научить, по мере необходимости, отбрасывая детали, минуя раскраску, пониманию сути цвето-тональных отношений;
- Изучить влияние воздушной среды на тональную и цветовую характеристику предметов;
- Обретение навыка передачи связи изображаемых объектов со средой, воздушной перспективы, выделения главного;
- Формировать целостное восприятие природы с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и холодных оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, пространственного удаления);
- Создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с природы;
- Сбирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по композиции.

Развивающие:

- Развивать наблюдательность;
- Развивать способность воспринимать природу в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;
- Развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями;
- *Дать толчок для развития творческого потенциала учащихся;*
- *Помочь развитию всех видов мышления и в особенности, пространственного.*

Воспитывающие:

- Формировать умение целенаправленно и осознанно наблюдать природу;
- *Формировать художественно-образное мышление и художественную наблюдательность;*
- *Вызвать у учащихся интерес к самостоятельной работе на пленэрах;*
- *Вызвать интерес к архитектуре, стилю и природе города.*

Методы обучения

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

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

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

Общие принципы отбора содержания материала курса: *системность, целостность, объективность, доступность для учащихся, реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания курса, с выполнением творческих работ.*

Программа летней учебной практики предусматривает изучение материала по основным темам: 1. Растения. 2. Живая натура. 3. Пейзаж. Одновременно закрепляются навыки в рисунке, живописи, композиции.

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с природы в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с природы, в которой половина времени отводится на графику, половина - на живопись. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Учащиеся **первого года** обучения (2-й класс) по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести

зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе.

Учащиеся **второго года** обучения (3-й класс) решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** обучения (4-й класс) развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** обучения (5-й класс) решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в этюдах, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план включает примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. Необходимо помнить, что развитие зрительной памяти, воображения, творческого мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к разным формам работы (длительные и краткосрочные задания, зарисовки с натуры и по памяти) независимо от изучаемой в данный момент темы.

2 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Зарисовки мелких растений, цветов и трав.	Урок	8	4	4
2	Зарисовки листьев различных пород деревьев.	Урок	8	4	4
3	Рисунок ветки дерева.	Урок	8	4	4
4	Этюды различных отдельно стоящих деревьев, группы кустарников.	Урок	8	4	4

5	Этюд поляны в окружении деревьев.	Урок	8	4	4
6	Этюд пейзажа с ограниченным пространством /в два плана/ с ярко выраженным первым планом.	Урок	8	4	4
7	Этюды деталей пейзажа	Урок	8	4	4
Итого за год			56	28	28

3 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Зарисовки деревьев и их частей.	Урок	8	4	4
2	Зарисовки жилых домов /частных/, прилегающих построек, предметов быта.	Урок	8	4	4
3	Зарисовки групп деревьев.	Урок	8	4	4
4	Этюды деревьев на фоне неба.	Урок	8	4	4
5	Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями.	Урок	8	4	4
6	Этюды с изображением глади воды /с передним планом/ и плавающих объектов на ней.	Урок	8	4	4
7	Зарисовки животных, птиц, насекомых.	Урок	8	4	4
Итого за год			56	28	28

4 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Рисунок фрагмента архитектурного сооружения.	Урок	8	4	4

2	Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки	Урок	8	4	4
3	Наброски фигур людей. Зарисовки городских мотивов.	Урок	8	4	4
4	Этюды пейзажей с водой	Урок	8	4	4
5	Этюд архитектурного сооружения.	Урок	8	4	4
6	Этюд городского пейзажа по выбору учащегося.	Урок	8	4	4
7	Зарисовки людей (сюжетные композиции)	Урок	8	4	4
Итого за год			56	28	28

5 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Этюд несложного натюрморта на траве, в лесу.	Урок	4(5)	-	4(5)
2	Зарисовки пейзажа со стаффажем для итоговой композиции по пленэру	Урок	4(5)	-	4(5)
3	Этюды пейзажа со стаффажем для итоговой композиции по пленэру	Урок	4(5)	-	4(5)
4	Выполнение итоговой композиции по пленэру на основе подготовленных зарисовок и этюдов	Урок	16(13)	-	16(13)
Итого за год			28	-	28
Итого за четыре года			196	84	112

Содержание тем. Годовые требования

2 класс

1 задание. Зарисовки мелких растений, цветов и трав.

Характеристика задания: Отдельные цветы и соцветия. Передать разницу в характере форм и строение различных растений; разнообразие штриха.

Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, перо. Ф. А4

2 задание. Зарисовки листьев различных пород деревьев.

Характеристика задания: Листья деревьев или комнатных растений (в случае непогоды). Передать разницу в характере форм и строения растительности

Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, перо Ф. А4

3 задание. Рисунок ветки дерева.

Характеристика задания: Этюды и наброски отдельных веток деревьев разных пород. Выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного построения ветки, расположения листьев

Материалы: бумага, простой карандаш Ф. А4

4 задание. Этюды различных отдельно стоящих деревьев, группы кустарников.

Характеристика задания: Этюды лесной растительности. Развить способность видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев: с помощью мазка передать воздушность кроны, ее форму и освещенность, формировать навыки обобщения и детализации форм.

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

5 задание. Этюд поляны в окружении деревьев.

Характеристика задания: Зарисовки, этюды групп стволов деревьев и лесного массива. Развитие способности цельного восприятия природы, выбор композиционного решения этюда, передача пространства, глубины

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

6 задание. Этюд пейзажа с ограниченным пространством /в два плана/ с ярко выраженным первым планом.

Характеристика задания: Этюд пейзажа с ярко выраженным первым планом (отдельно стоящее дерево, куст, пень, упавший ствол и т.д.) Познакомить учащихся с последовательностью работы над пейзажем; выявить в натуре и передать в этюде основные элементы линейной и воздушной перспективы, тоновые отношения объектов пейзажа, его общее композиционно – цветовое решение

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

7 задание. Этюды деталей пейзажа

Характеристика задания: Быстрые этюды и цветовые наброски характерных признаков объектов пейзажа (поверхность почвы, грунтов, камней,

травяной покров, кора деревьев, пней и т.п.) Анализ пропорций природных форм, передача их движения. Достижение единства и цельности живописного изображения фрагментов пейзажа. Материалы: бумага, акварель Ф. А4

3 класс

1 задание. Зарисовки деревьев и их частей.

Характеристика задания: Наброски отдельно стоящих деревьев, веток деревьев разных пород (береза, тополь, клен, ель). Изучить породы деревьев, их части (ветки, листья, стволы); Передать характер ствола и кроны дерева, силуэт.

Материалы: бумага, простой карандаш Ф. А4

2 задание. Зарисовки жилых домов /частных/, прилегающих построек, предметов быта.

Характеристика задания: Эюрод архитектурного пейзажа с ярко выраженной линейной с световоздушной перспективой. Закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с натуры; изучить сельскую и городскую архитектуру.

Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, перо. Ф. А4

3 задание. Зарисовки групп деревьев.

Характеристика задания: Зарисовки деревьев, лесного массива, паркового пейзажа. Передать связь деревьев в группе; выявить ее главные особенности, обобщить детали, передать перспективное сокращение величины деревьев в зависимости от расстояния.

Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, перо. Ф. А4

4 задание. Этюды деревьев на фоне неба.

Характеристика задания: Живописный этюд деревьев в связи с окружающим пространством. Дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева, проследить касание изображения дерева с фоном.

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

5 задание. Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными сооружениями.

Характеристика задания: Этюд с деревьями или кустарником на фоне городской архитектуры. Выявить связь архитектуры с окружающей средой; Передать влияние состояния погоды на характер цветовой гаммы мотива; Уметь применять воздушную перспективу при решении планов.

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

6 задание. Этюды с изображением глади воды /с передним планом/ и плавающих объектов на ней.

Характеристика задания: Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде. Изучить различные приемы живописи акварелью, передачи воздушной перспективы

Материалы: бумага, акварель Ф. А4

7 задание. Зарисовки животных, птиц, насекомых.

Характеристика задания: Кратковременные этюды животных, птиц, насекомых. Серия из этюдов и набросков. Показать форму не плоскостно, а в пространственном положении. Проследить взаимосвязь частей формы. Изучить строение животного, понаблюдать за его поведением, изучить характер движений.

Материалы: бумага, простой карандаш Ф. А4

4 класс

1 задание. Рисунок фрагмента архитектурного сооружения.

Характеристика задания: Зарисовки отдельных деталей строения (окно деревянного дома, крыльцо, крыша с трубами, слуховыми окошками, резьбой) Изучить особенности конструктивного построения объекта, соотношение его больших и малых форм.

Материалы: бумага, простой карандаш

2 задание. Рисунок деревьев на фоне деревянной постройки

Характеристика задания: Этюд с деревьями или кустарником на фоне деревянной постройки (палисадники частных домов) Передать особенности изображения деревянной постройки, его связь с живым деревом. Обратить внимание на материал, в котором решается конструктивный замысел архитектуры.

Материалы: бумага, простой карандаш, мягкий материал

3 задание. Наброски фигур людей. Зарисовки городских мотивов.

Характеристика задания: Наброски фигур людей. Зарисовки городских мотивов. Быстрые тематические этюды и наброски движущихся непозирующих фигур (отдельной фигуры, двух-трех фигур, группы или массы людей) Найти в натуре выразительные движения и позы человека, групп людей на фоне природы и малой архитектуры

Материалы: бумага, простой карандаш, гелевая ручка, маркер

4 задание. Этюды пейзажей с водой

Характеристика задания: Этюды пейзажей с водой. Этюды фрагментов пейзажа с отражениями в воде. Изучить особенности изображения сооружений, объектов на горизонтальной поверхности воды, передача воздушной перспективы.

Материалы: бумага, акварель

5 задание. Этюд архитектурного сооружения.

Характеристика задания: Этюд экстерьера (изображение сложного экстерьера театра, музея, учреждения). Передать большие цветовые отношения архитектурного памятника, добиться цельности в изображении.

Материалы: бумага, акварель

6 задание. Этюд городского пейзажа по выбору учащегося.

Характеристика задания: Этюд пейзажа с ярко выраженной линейной и воздушной перспективой крупных архитектурных объектов, расположенных ниже и выше. Обобщить знания и навыки, приобретенные на занятиях по пленэру.

Материалы: бумага, акварель, гуашь

7 задание. Зарисовки людей (сюжетные композиции)

Характеристика задания: Зарисовки людей (сюжетные композиции). Эскиз жанровой сцены по мотивам окружающей действительности (пленэр, дети, в парке и т.д.) Создать цельную сюжетную композицию с включением нескольких фигур людей. Передать формы с использованием знаний пластической анатомии.

Материалы: бумага, простой карандаш, гелевая ручка, маркер

5 класс

1 задание. Этюд несложного натюрморта на траве, в лесу.

Характеристика задания: Тематический натюрморт из простых по форме предметов на пространственном фоне при солнечном освещении (этюд в два сеанса). Выявление в натюрморте рефлексов от неба в условиях природы. Материалы: бумага, акварель, гуашь

2 задание. Зарисовки пейзажа со стаффажем для итоговой композиции по пленэру.

Характеристика задания: Зарисовки пластического мотива на тему пленэра, поиск выразительных вариантов композиций. Линейное и тоновое решение.

Материалы: бумага, простой карандаш, гелевая ручка, маркер

3 задание. Этюды городского или сельского пейзажа со стаффажем для итоговой композиции по пленэру.

Характеристика задания: Этюд пейзажа с фигурами людей, с ярко выраженной линейной и световоздушной перспективой.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

4 задание Выполнение итоговой композиции по пленэру на основе подготовленных зарисовок и этюдов

Характеристика задания: Грамотно построить композицию, ясно выражающую тему пленэра, включающую стаффаж и фигуры людей.

Обобщить знания и навыки, приобретенные на занятиях по пленэру.

Материалы: бумага, акварель, гуашь

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

По завершению курса учащиеся должны знать:

- *виды техник выполнения рисунка и живописи;*
- *особенности каждого вида, отличие их друг от друга;*
- графические и живописные материалы;
- *общие понятия о перспективе;*
- о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- способы передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законы линейной перспективы, равновесия, плановости;
- *роль законов композиции;*
- технологию и технику коротких зарисовок, этюдов, набросков;
- особенности восприятия пространства и цвета в природе и изображении;

По завершению курса учащиеся должны уметь:

- *правильно работать в изученных техниках;*
- *пользоваться основными инструментами;*
- *пользоваться основными материалами художника;*
- *выполнять рисунки в соответствии с требованиями живописи и графики;*
- *выбирать оптимальную точку положения, для выполнения рисунка;*
- *выполнять все виды и этапы рисунка: наброски, эскизы, чистовые работы;*
- *соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда.*

Учащиеся должны приобрести:

- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). *Промежуточная аттестация* проводится в форме просмотров учебных работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

Критерии оценок

Оценка 5 («отлично»)

предполагает:

- грамотную компоновку в листе;
 - точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с цветом);
 - соблюдение правильной последовательности ведения работы;

- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Оценка 4 («хорошо») предполагает:

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;
- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;
- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственных планов.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;
- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка;
- грубые ошибки в тональных отношениях;
- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершенности;
- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если:

- представлено минимальное количество практических работ;
- форматы определены без учета характера композиции наброска, зарисовки, этюда
или однообразны;
- не соблюдены масштабы предметов и форм по отношению друг к другу;
- не соблюдены правила линейной или световоздушной перспективы;
- тоновое или цветовое решение не соответствует натуре;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Педагог должен рассматривать предложенные темы как рекомендательные и исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-классиков и в работах учащихся (из методического фонда).
2. Выбор точки зрения.
3. Выбор формата изображения.
4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов.
5. Проработка деталей композиционного центра.
6. Передача больших тоновых и цветовых отношений.
7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с учетом воздушной перспективы.
8. Подчинение всех частей изображения целому.

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
4. Маслов Н. Я. Пленэр. - М.: Просвещение, 1984
5. Смирнов Г. Б. Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.02.УП.01. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 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 «Беседы об искусстве» 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

Предмет «Беседы об искусстве» реализуется 1 год в 1-м классе.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 66 часов. Из них: 33 часа – аудиторные занятия, 33 часа – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени и
графике промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	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	16	17									
Самостоятельная работа	16	17									
Максимальная учебная нагрузка	32	34									
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	ПА .ДЗ	ПА .ДЗ									

Сокращения: ИАП.ВЭ – итоговая аттестация просмотр в форме выпускного экзамена; ИА.ЭВ – итоговая аттестация в форме выпускного экзамена; ПА.ДЗ – промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета; ПАП.ДЗ – промежуточная аттестация просмотр в форме дифференцированного зачета; ПАП.Э – промежуточная аттестация просмотр в форме экзамена; ПА.КЗ - промежуточная аттестация в форме контрольного задания.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» и консультации осуществляются в форме групповых или мелкогрупповых занятий.

Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и

самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 класс – 1 час

Самостоятельная работа: 1 класс – 1 час

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 понятий изобразительного искусства;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли об особенностях искусств;
- 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. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по искусству, учебно-методической литературой по истории мировой культуры, художественными альбомами. Учебники по Истории искусств для учащихся школы не предусмотрены из-за их отсутствия (не издавались в нашей стране).

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве», оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы:

Раздел 1. Виды и жанры изобразительного искусства

Раздел 2. Язык изобразительного искусства первобытности

Раздел 3. Язык изобразительного искусства Древнего Востока. Египет

Раздел 4. Язык изобразительного искусства Древнего Востока.

Междуречье

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
	Раздел 1. Виды и жанры изобразительного искусства				
1.1.	Виды и жанры изобразительного искусства	Беседа	4	2	2
	Раздел 2. Язык изобразительного искусства первобытности				
2.1.	Первобытное искусство. Искусство верхнего палеолита и мезолита.	Беседа	4	2	2
2.2.	Первобытное искусство. Искусство неолита и бронзы.	Беседа	4	2	2
	Раздел 3. Язык изобразительного искусства Древнего Востока. Египет				
3.1.	Искусство додинастики и Раннего царст.	Беседа	4	2	2
3.2.	Архитектура Древнего царства	Беседа	4	2	2
3.3.	Скульптура, живопись Древнего царства	Беседа	4	2	2
3.4.	Архитектура Среднего царства	Беседа	4	2	2
3.5.	Скульптура, живопись Среднего царства	Беседа	4	2	2
3.6.	Архитектура Нового царства	Беседа	4	2	2
3.7.	Скульптура, живопись Нового царства	Беседа	4	2	2
3.8.	Искусство Амарнского периода	Беседа	4	2	2
3.9.	Искусство Позднего периода	Беседа	4	2	2
	Раздел 4. Язык изобразительного искусства Древнего Востока. Междуречье				
4.1.	Искусство Шумер и Аккад	Беседа	4	2	2
4.2.	Искусство Вавилонии	Беседа	4	2	2
4.3.	Искусство Ассирии	Беседа	4	2	2
4.4.	Искусство Нововавилонского царства	Беседа	4	2	2
4.5.	Искусство Древней Персии	Беседа	2	1	1
Итого:			66	33	33

Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. Виды и жанры изобразительного искусства

1.1. Виды и жанры изобразительного искусства

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 2. Язык изобразительного искусства первобытности.

2.1. Первобытное искусство. Искусство верхнего палеолита и мезолита.

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества.

Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

2.2. Первобытное искусство. Искусство неолита и бронзы.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситутлы (сосуды).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

Раздел 3. Язык изобразительного искусства Древнего Востока. Египет

3.1. Искусство додинастики и Раннего царства (конец V – IV тыс.

до н. э. – начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его

символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

3.2. Архитектура Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

3.3. Скульптура, живопись Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение

обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных скульптурных памятников.

3.4. Архитектура Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и X II династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов: царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

3.5. Скульптура, живопись Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое

своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку скульптуры периода Среднего царства.

3.6. Архитектура Нового царства (XVI – XII вв. до н. э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об архитектуре Нового царства.

3.7. Скульптура, живопись Нового царства (XVI – XII вв. до н. э.)

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о скульптуре и живописи Нового царства.

3.8. Искусство Амарнского периода.

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство).

Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о реформах Эхнатона.

3.9. Искусство Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

Раздел 4. Язык изобразительного искусства Древнего Востока. Междуречье

4.1. Искусство Шумер и Аккад.

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н.э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризových многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья.

4.2. Искусство Вавилонии (2150-1000 г. до н. э.).

Вавилонский период - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммурапи, диоритовый портрет царя Хаммурапи, алебастровая статуя богини Иштар.

Самостоятельная работа: Прочитать поэму о Гильгамеше.

4.3. Искусство Ассирии (1000 – 605 г. до н. э.).

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

4.4. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании.

4.5. Искусство Древней Персии (VII – VI вв. до н. э.)

Показать уникальность искусство Древней Персии и ее взаимосвязь с искусством Древнего Востока. Искусство доахеменидской Персии (комплекс Шахри-Сухте и Суз) и государства Элам (зиккурат в Чога-Занбиль). Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений в Древней Мидии. Искусство Ахеменидского периода. Дворцы царя и его приближенных в Персеполисе. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры Древней Персии.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре Персии и Урарту.

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 выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Беседы об искусстве" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

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

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

Для аттестации обучающихся используются 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.

Предусматривается проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам и зачетам.

По завершении изучения предмета "Беседы об искусстве" проводится промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в конце 1 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета проводится в форме устного опроса.

Критерии оценок промежуточной аттестации разработаны в соответствии с ФГТ.

При прохождении промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки

Оценка «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 «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 «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.

Оценка «неудовлетворительно»

1. Основной вопрос не раскрывает.
2. Ответ носит в основном случайный характер.
3. Практические работы выполнены на минимальном уровне или не выполнены совсем.
4. Записи в тетради ведутся на минимальном уровне или не ведутся совсем.

а. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета используются 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 («Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Учащиеся знакомятся с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещают выставки, участвуют в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволяе им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Учащиеся знакомятся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета опирается на **диалогический метод обучения**. Создаются 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 основного общего образования.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. Преподаватель выдает учащимся **учебно-методические материалы**. В процессе самостоятельной работы учащиеся обращаются к фондам школьной библиотеки, библиотек города, электронных библиотек.

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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964. – 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984. – 352 с.
3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.

12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.

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;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ИСТОРИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

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

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

Предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» составляет 396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 198 часов – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени и графике
промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Классы/Годы обучения										Всего часов
	1 класс		2 класс 1 год обучения		3 класс 2 год обучения		4 класс 3 год обучения		5 класс 4 год обучения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия											
Аудиторные занятия			16	17	24	25,5	32	34	32	34	214,5
Самостоятельная работа			16	17	24	25,5	32	34	32	34	214,5
Максимальная учебная нагрузка			32	34	48	51	64	68	64	68	429
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям			па.д з	па.дз	па.д з	па.дз	па.д з	па.дз	па.д з	иа. эв	

Сокращения: ИАП.ВЭ – итоговая аттестация просмотр в форме выпускного экзамена; ИА.ЭВ – итоговая аттестация в форме выпускного экзамена; ПА.ДЗ – промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета; ПАП.ДЗ – промежуточная аттестация просмотр в форме дифференцированного зачета; ПАП.Э – промежуточная аттестация просмотр в форме экзамена; ПА.КЗ - промежуточная аттестация в форме контрольного задания.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации осуществляются в форме групповых или мелкогрупповых занятий.

Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

2 класс – 1 час

3 класс – 1,5 часа

4 класс – 2 часа

5 класс – 2 часа

Самостоятельная работа:

2 класс – 1 час

3 класс – 1,5 часа

4 класс – 2 часа

5 класс – 2 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.

Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по искусству, учебно-методической литературой по истории мировой культуры, художественными альбомами. Учебники по Истории искусств для учащихся школы не предусмотрены из-за их отсутствия (не издавались в нашей стране).

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства», оснащена видеоборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) 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:

- Раздел 1. История изобразительного искусства Древнего мира
- Раздел 2. История изобразительного искусства античной Греции
- Раздел 3. История изобразительного искусства античного Рима
- Раздел 4. История средневекового искусства Востока
- Раздел 5. История средневекового искусства Запада
- Раздел 6. История искусства эпохи Возрождения в Италии
- Раздел 7. История искусства Северного Возрождения
- Раздел 8. Искусство барокко
- Раздел 9. Искусство классицизма
- Раздел 10. Искусство рококо и сентиментализма
- Раздел 11. Искусство романтизма
- Раздел 12. Искусство реализма
- Раздел 13. Искусство импрессионизма, неоимпрессионизма и постимпрессионизма
- Раздел 14. Искусство XX века

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная ая работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
	Раздел 1. История изобразительного искусства Древнего мира				
1.1.	Искусство Древней Индии. Архитектура	Беседа	4	2	2
1.2.	Искусство Древней Индии. Скульптура и живопись	Беседа	4	2	2
1.3.	Искусство Древнего Китая. Архитектура	Беседа	4	2	2
1.4.	Искусство Древнего Китая. Скульптура и живопись	Беседа	4	2	2
	Раздел 2. История изобразительного искусства античной Греции				
2.1.	Крито-Микенское искусство	Беседа	4	2	2
2.2.	Геометрика. Керамика	Беседа	4	2	2
2.3.	Геометрика. Пластика	Беседа	4	2	2
2.4.	Архаика. Архитектура	Беседа	4	2	2
2.5.	Архаика. Скульптура, керамика	Беседа	4	2	2
2.6.	Классика. Архитектура	Беседа	4	2	2
2.7.	Классика. Скульптура	Беседа	4	2	2
2.8.	Классика. Керамика	Беседа	4	2	2
2.9.	Искусство эллинизма	Беседа	4	2	2
	Раздел 3. История изобразительного искусства античного Рима				
3.1.	Искусство этрусков	Беседа	4	2	2
3.2.	Искусство республики	Беседа	4	2	2
3.3.	Искусство ранней империи	Беседа	4	2	2
3.4.	Искусство поздней империи	Беседа	2	1	1
Итого:			66	33	33

2 год обучения

Раздел 4. История средневекового искусства Востока					
4.1.	Раннесредневековое искусство	Беседа	3	1,5	1,5
4.2.	Ранневизантийское искусство	Беседа	3	1,5	1,5
4.3.	Средневизантийское искусство	Беседа	3	1,5	1,5
4.4.	Поздневизантийское искусство	Беседа	3	1,5	1,5
4.5.	Древнерусское искусство X-XIV вв.	Беседа	3	1,5	1,5
4.6.	Искусство ислама. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
4.7.	Искусство ислама. Графика	Беседа	3	1,5	1,5
4.8.	Искусство Китая	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Искусство Японии	Беседа	3	1,5	1,5
4.9.	Искусство Индии	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 5. История средневекового искусства Запада					
5.1.	Романское искусство. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
5.2.	Романское искусство. Скульптура и живопись	Беседа	3	1,5	1,5
5.3.	Готика. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
5.4.	Готика. Скульптура и живопись	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 6. История искусства эпохи Возрождения в Италии					
6.1.	Искусство Дуоченто	Беседа	3	1,5	1,5
6.2.	Искусство Треченто	Беседа	3	1,5	1,5
6.3.	Искусство Кватроченто. Архитектура	Беседа	3	1,5	1,5
6.4.	Искусство Кватроченто. Скульптура	Беседа	3	1,5	1,5
6.5.	Живопись 1 пол. Кватроченто	Беседа	3	1,5	1,5
6.6.	Живопись 2 пол. Кватроченто	Беседа	3	1,5	1,5
6.7.	Архитектура Чинквеченто	Беседа	3	1,5	1,5
6.8.	Творчество Леонардо				
6.9.	Творчество Рафаэля Санти	Беседа	3	1,5	1,5
6.10.	Творчество Микеланджело Буонарроти	Беседа	3	1,5	1,5
6.11.	Маньеризм	Беседа	3	1,5	1,5
6.12.	Творчество венецианцев и Тициана	Беседа	3	1,5	1,5
6.13.	Искусство Позднего Возрождения	Беседа	3	1,5	1,5
Раздел 7. История искусства Северного Возрождения					
7.1.	Нидерландское искусство 1 пол. XV в.	Беседа	3	1,5	1,5
7.2.	Нидерландское искусство 2 пол. XV в.	Беседа	3	1,5	1,5
7.3.	Нидерландское искусство 1 пол. XVI в.	Беседа	3	1,5	1,5
7.4.	Нидерландское искусство 2 пол. XVI в.	Беседа	3	1,5	1,5
7.5.	Немецкое искусство XV – нач. XVI в.	Беседа	2	1	1
7.6.	Немецкое искусство XVI в.	Беседа	2	1	1
7.7.	Древнерусское искусство XV в.	Беседа	2	1	1

		Итого:	99	49,5	49,5
3 год обучения					
	Раздел 8. Искусство барокко				
8.1.	Итальянская архитектура и скульптура XVII в.	Беседа	4	2	2
8.2.	Живопись Италии XVII века	Беседа	4	2	2
8.3.	Испанская архитектура и скульптура XVII - XVIII вв.	Беседа	4	2	2
8.4.	Испанская живопись 1-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
8.5.	Испанская живопись середины - 2-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
8.6.	Творчество П.П. Рубенса	Беседа	4	2	2
8.7.	Живопись Фландрии середины – 2-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
8.8.	Архитектура Голландии XVII в.	Беседа	4	2	2
8.9.	Творчество Рембрандта	Беседа	4	2	2
8.9.	Голландская живопись 2-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
8.10.	Русское искусство XVI в.	Беседа	4	2	2
8.11.	Русское искусство 1 пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
8.12.	Русское искусство 2 пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
	Раздел 9. Искусство классицизма				
9.1.	Архитектура Франции 1-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
9.2.	Живопись и графика Франции 1-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
9.3.	Архитектура и скульптура Франции 2-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
9.4.	Творчество Пуссена	Беседа	4	2	2
9.5.	Живопись Франции 2-й пол. XVII в.	Беседа	4	2	2
	Раздел 10. Искусство рококо и сентиментализма				
10.1.	Архитектура Франции XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.2.	Живопись Франции 1-й пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.3.	Скульптура и ДПИ Франции XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.4.	Живопись Франции 2-й пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.5.	Искусство Италии XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.6.	Архитектура и скульптура Англии XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.7.	Живопись Англии XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.8.	Искусство Германии XVII- XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.9.	Русская архитектура 1 пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.10.	Русская живопись, графика и скульптура 1 пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.11.	Русская архитектура 2 пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2

10.12.	Русская живопись и скульптура середины. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.13.	Русская живопись 2 пол. XVIII в.	Беседа	4	2	2
10.14.	Русская архитектура к. XVIII – нач. XIX века	Беседа	8	4	4
Итого:			132	66	66
4 год обучения					
Раздел 11. Искусство романтизма					
11.1.	Творчество Франсиско Гойи	Беседа	4	2	2
11.2.	Архитектура Франции и Англии 1-й пол. XIX века	Беседа	4	2	2
11.3.	Творчество Ж.Л. Давида и Ж.О.Д. Энгра	Беседа	4	2	2
11.4.	Творчество Фюсли и Блейка	Беседа	4	2	2
11.5.	Творчество Констебла и Тернера	Беседа	4	2	2
11.6.	Творчество Т. Жерико	Беседа	4	2	2
11.7.	Творчество Э. Делакруа и Ф. Рюда	Беседа	4	2	2
11.8.	Творчество К. Д. Фридриха	Беседа	4	2	2
11.9.	Творчество назарейцев и бидермейер	Беседа	4	2	2
11.9.	Творчество А.А. Иванова и О.А. Кипренского	Беседа	4	2	2
11.10.	Творчество К.П. Брюллова	Беседа	4	2	2
11.11.	Творчество А.Г. Венецианова	Беседа	4	2	2
11.12.	Творчество В.А. Тропинина и П.А. Федотова	Беседа	4	2	2
Раздел 12. Искусство реализма					
12.1.	Барбизонская школа. Творчество К. Коро	Беседа	4	2	2
12.2.	Творчество Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. Домье	Беседа	4	2	2
12.3.	Творчество В.Г. Перова	Беседа	4	2	2
12.4.	Творчество Н.Н. Ге	Беседа	4	2	2
12.5.	Творчество И.Н. Крамского	Беседа	4	2	2
12.6.	Творчество И.Е. Репина	Беседа	4	2	2
12.7.	Творчество В.И. Сурикова	Беседа	4	2	2
12.8.	Русский пейзаж XIX века	Беседа	4	2	2
Раздел 13. Искусство импрессионизма, неимпрессионизма и постимпрессионизма					
13.1.	Ранний французский импрессионизм	Беседа	4	2	2
13.2.	Зрелый французский импрессионизм	Беседа	4	2	2
13.3.	Русский импрессионизм	Беседа	4	2	2
13.4.	Неоимпрессионизм	Беседа	4	2	2

13.5.	Творчество П. Сезанна	Беседа	4	2	2
13.6.	Постимпрессионизм	Беседа	4	2	2
13.7.	Творчество О. Родена. Обзор русской скульптуры к. XIX – нач. XX века	Беседа	4	2	2
13.8.	Творчество М.А. Врубеля	Беседа	4	2	2
	Раздел 14. Искусство XX века				
14.1.	Архитектура XX века	Беседа	4	2	2
14.2.	Искусство авангарда в живописи	Беседа	4	2	2
14.3.	Советское искусство	Беседа	4	2	2
14.4.	Искусство постмодерна	Беседа	4	2	2
Итого:			132	66	66
Всего на учебную дисциплину:			429	214,5	214,5

Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. История изобразительного искусства Древнего мира

1. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать представление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы), воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных (шудров).

Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии-ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V-VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочесть книгу «Боги и мифы Индии».

2. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.).

Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

РАЗДЕЛ 2. История изобразительного искусства античной Греции

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

1. Искусство крито-микенского периода

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец

(«Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритонном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тириинф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тириинфа. Дворец Тириинфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

2. Искусство геометрики.

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

3. Искусство архаики.

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордера. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип курса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазопиши: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордера; подписать названия основных конструктивных элементов.

4. Искусство классики.

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики – высший расцвет греческого искусства. **Архитектура**

эпохи классики. *Ансамбль Афинского Акрополя* в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристокитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу».

Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промехос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки – Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп – представитель

индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

5. Искусство эллинизма.

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм – новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх – «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Бозэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки.

Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Атгала», «Умиравший галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет

(«Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

РАЗДЕЛ 3. История изобразительного искусства античного Рима

1. Искусство этрусков

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом, организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков», «Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина – «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика – «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V –

I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений – форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружения: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить

сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

3. История искусства Древнего Рима периода ранней и поздней Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обоожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 – 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. **Форум Августа.** Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома – атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистилия (заимствование у греков). Украшение полов частных домов

мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 – 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. **Колонна** Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов – 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). **Мавзолей Адриана (117 – 138 гг.)** в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 – 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать идеал, подобный греческому (II в. – эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III – IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сирийки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 – 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданских войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

РАЗДЕЛ 4. История средневекового искусства Востока

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

1. Раннесредневековое искусство

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические

приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

2. Ранневизантийское искусство

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально-декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

3. Средневизантийское искусство

Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 – 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и

«Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX–XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261–1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джамии.

Монументальная живопись XIII–XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джамии — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

4. Поздневизантийское искусство

Иконопись XIII–XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV–XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V–VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочесть легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

5. Древнерусское искусство X–XIV вв.

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси. Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

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. Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством. Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы. Роль Феофана Грека и Андрея Рублева в развитии древнерусского искусства, их связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных образов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

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

6. Искусство стран ислама.

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры,

обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпитафического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности. Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мавзолеям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Аббасидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.). Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак. Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Аббасидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки».

Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв. н. э.).

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на

средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан – XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий.

Исфаган - образец планировки поздне-феодального города (XVII в.).

Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV-XV вв.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (XV)

Ширазская и тебризская школы миниатюры XIV-XV вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры XV в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Кони XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-XVII вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага.

Гражданское строительство XVII – XVIII вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

7. Искусство средневекового Китая

Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени (XIV-XVII вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-XIII вв.). Центр художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо. Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (XIII-XIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства Китая.

8. Искусство средневековой Японии.

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото.

Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-XVI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-XIII вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнызи моноготари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэсю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII-

начала XIX вв. - Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы».

9. Искусство средневековой Индии

Архитектура Индии –VII-VIII в. Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (XI-XVIII вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X-XVI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам.

Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые

сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650).

Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI-XVII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадуре (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии, её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богородица Оранта – Великая Панагия»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники средневековой Индии.

Раздел 5. История средневекового искусства Запада

1. Искусство романского периода

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы,

оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен-Фрон в Перигё. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв. Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда.

История искусства Италии романского периода X—XII вв. Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

2. Искусство готики

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры,

скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического

собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв.

Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектурное и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапель в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве

собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характеристика образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых

домов горожан. Феодальные замки – крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Свообразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности

декора. Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины

(«пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

РАЗДЕЛ 6. История искусства эпохи Возрождения в Италии

1. Искусство Дуоченто

Сформировать представление об особенностях исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди

Буонинсеня и Симоне Мартини. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.).

2. Искусство Треченто

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсеня (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещение» (1333), «Мадонна».

Раскрыть новаторский характер творчества Джотто. Творчество Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

3. Искусство Кватроченто. Архитектура

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства

раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо,

общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) – теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

4. Искусство Кватроченто. Скульптура

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении природы и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио.

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые –[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никколо ди Бетти Барди (1388-1466) – глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции

(1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло и Вероккио.

5. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомиться с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Арреццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например: «Сандро Боттичелли. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале Youtube

6. Архитектура Чинквеченто

Общая характеристика архитектуры Высокого Возрождения. Расцвет искусства архитектуры. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение

живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

Самостоятельная работа: записать название основных памятников архитектуры Высокого Ренессанса.

7. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин.

Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (1503-1506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500-1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube .

8. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего

образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль – выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507). Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

9. Творчество Микеланджело Буонарротти

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. **Ранние произведения** Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). **Римский период** творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (1496-1497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505,

1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умирающий раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). **Поздние работы:** фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г. – в Риме, 1548-1555 г. – во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия – усыпальница Медичи (1521-1524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

10. Искусство маньеризма.

Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541). Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) – крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Пармиджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.

11. Венецианская школа живописи

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана.

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне – Джорджо да Кастельфранко (1476-1510) и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет

тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св.

Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

12. Искусство Позднего Возрождения

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является согражданин художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556).

Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто – Якопо Робусти (1519-1594) – яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсиной» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Самостоятельная работа: словарная работа ; перечислить основные произведения художников Позднего Возрождения.

РАЗДЕЛ 7. История искусства Северного Возрождения

1. Нидерландское искусство 1 пол. XV в.

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков,

основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников эпохи,. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений мастеров нидерландской школы 1 пол. XV в..

2. Нидерландское искусство 2 пол. XV в.

Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций, демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве Рогира ван дер Вейдена, Ханса Мемлинга и Гуго ван дер Гуса.

Самостоятельная работа: анализ одной из картин мастеров нидерландской школы 2 пол. XV в..

3. Нидерландское искусство 1 пол. XVI в.

Творчество Иеронима Босха

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха художнике, который отразил народное мировоззрение своего времени.

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (1475-1480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Самостоятельная работа: Посмотреть видеофильм, например: «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

4. Нидерландское искусство 2 пол. XVI в.

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь

добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу».

5. Немецкое искусство XV – нач. XVI в.

Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле. Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах. Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрнбергских бюргеров Иеронима Хольцшюэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и

графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

6. Немецкое искусство XV – нач. XVI в.

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего и Лукаса Кранаха, дать характеристику «дунайской школе живописи». Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Роттердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Лукас Кранах Старший – мастер колоритных портретов, создатель жанровых и библейских композиций, основатель Дунайской школы живописи, талантливый живописец. Его картины эпохи Ренессанса обеспечивают ему популярность и в наши дни.

Самостоятельная работа: Проанализировать «Портрет Эразма Роттердамского»

Г.Гольбейна.

Главным объектом изображения для мастеров Дунайской школы становится природа, мир, в котором растворился бог. Исследователи подчёркивают пантеизм дунайцев. Приписывают им изобретение нового жанра — «чистого» пейзажа. Другие признаки исследователи выделяют с осторожностью. Такие художники, как Альбрехт Альтдорфер, Мастер «Истории Фридриха и Максимилиана», Вольфганг Губер при стилистическом различии ещё и представляли собой ярко выраженную индивидуальность. Характерны отсутствие дисциплинирующего влияния одного мастера, который бы был признанным главой школы, отсутствие строгой регламентации, распространяющейся на художественную деятельность внутри одного города или внутри узкого района. Для мастеров Дунайской школы характерна неустойчивость индивидуальной манеры.

Немецкий маньеризм XVI в. – творчество Матиаса Грюневальда, общая характеристика творчества.

7. Древнерусское искусство XV в.

Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенностях раннемосковской архитектуры.

Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству Владимиро- Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владими́ро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова монастыря (1427), Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира(1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создании миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице-Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры, посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев.

Троица» по Интернету (YouTube).

РАЗДЕЛ 8. Искусство барокко.

1. Итальянская архитектура и скульптура XVII в.

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

Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Портрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), «Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г.). «Памятник Людовика XIV» (1665)

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 – 1633), лестница – Скала Реджа – Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 – 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

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

2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» – «Академия вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи. Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи. Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе (сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины-штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Святые Марфа и Магдалина»

(1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596

до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 – 1603, 1604-1606, 1609),

«Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

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

3. Испанская архитектура и скульптура XVII - XVIII вв.

Местный барокко упирается корнями в стиль Эрреры и традиционное мадридское строительство из кирпича XVII века (Пласа-Майор и Пласа-де-ла-Вилья). В отличие от барокко северной Европы, испанские произведения стремятся воздействовать больше на чувства, чем на интеллект. Семья Чурригера, специализировавшаяся на изготовлении алтарей и ретабло, противопоставила классицизму эрререско свой вычурный, криволинейный, почти капризный стиль декоративного покрытия, известный как чурригереско. За полвека Саламанка переполнилась примерами их искусства. В развитии стиля различаются три этапа. С 1680 по 1720 год Чурригеры популяризировали смесь витиеватой «соломоновой» колонны Гварини и композитного ордера, также известного как «верховный ордер». Между 1720 и 1760 годами типичная колонна чурригереско, эстипите, по форме напоминающая перевернутый конус или обелиск, стала основным элементом орнаментального декора. С 1760 по 1780 годы художники постепенно потеряли интерес к накрученному и пышному орнаменту, обратившись к неоклассической умеренности и равновесию. Среди наиболее впечатляющих памятников испанского барокко находятся фасады Вальядолидского университета (Диего Томе, 1719) и приюта Сан-Фернандо в Мадриде (Педро де Рибера, 1722 год) экстравагантная криволинейность которого предвосхищает работы Антони Гауди и модерн. В этом случае —и во многих других— в проект вошла игра потолков и декоративных элементов без особых конструктивных функций. В барокко чурригереско встречаются зрелищные комбинации света и пространства, как например в картезианском монастыре Гранады, который считается апофеозом применения чурригереско в интерьерах, или капелла Транспаренте Толедского собора (мастера Нарсисо Томе), в которой достигается драматический световой эффект, благодаря совместному воздействию скульптуры и архитектуры.

4. Испанская живопись 1-й пол. XVII в.

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху позднего Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV – первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства. Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко – Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богородицы», «Раздираание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения. Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко – мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко «Вид Толедо в грозу» (1603).

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам – специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

5. Испанская живопись середины - 2-й пол. XVII в.

Хусепе де Рибера (1591-1652) – первый мастер испанского «золотого века». Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

Творчество П.П. Рубенса

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу

творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» – «Кермесса» (1630), «Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620).

6. Живопись Фландрии середины – 2-й пол. XVII в.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 – гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет

маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638), «Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) – мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 –1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

7. Архитектура Голландии XVII в.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра.

Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

Значительную часть городской территории занимала жилая застройка. Бюргерские жилые дома представляли собой узкие, сильно вытянутые в глубину здания от двух до четырех этажей высотой; фасады их завершались традиционными высокими фронтонами. Тесно прижатые друг к другу, они образовывали фронт застройки улицы или набережной. За домом обычно располагался крохотный дворик. Острый недостаток и дороговизна земли способствовали выработке чрезвычайно экономной и рациональной внутренней планировки бюргерских жилых домов, внешне скромных, но отличавшихся высоким комфортом и уютом. Дома богатых патрициев в первой половине 17 в. при сходных конструктивных и планировочных особенностях выделялись большими размерами и более нарядной отделкой фасадов и особенно интерьеров, далеко уступая, однако, в

масштабах и великолепии дворцам знати в других европейских странах. В архитектуре раннего этапа — примерно до 1640 г.— в их композиции, силуэте, в преобладании вертикальных членений, в форме крутых высоких кровель, в прихотливых многоярусных фронтонах. Будучи знакомы с классическими ордерами, голландские мастера применяют ордерные элементы преимущественно в декоративном плане. Архитектор Ливен де Кей. Его сооружения являются образцами использования смешанной техники кирпича и белого камня, когда само здание возводилось из кирпича, а главные композиционные элементы фасадов — порталы, фронтоны, пояса, наличники, замковые камни — выкладывались из белого камня, красиво выделяющегося на фоне кирпича

8. Творчество Рембрандта

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документы творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661), «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрике Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт – график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи

Рембрандта; прочитать книгу, например: Декарт П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010.

- (ЖЗЛ).

9. Голландская живопись 2-й пол. XVII в.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) – основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Портрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан Ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660).

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVIII веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, свето-цветового единства, фактуре вещей.

Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

10. Русское искусство XVI в.

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека. Дионисий (около 1440 – между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др.. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI – начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника, подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

11. Русское искусство 1 пол. XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в

Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по ре-гулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 – 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

12. Русское искусство 2 пол. XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи.

Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей) школы

— основные направления в изобразительном искусстве конца XVI —начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках.

Фрески церкви Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимировича и Иосифа Владимировича. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятников, перечислить основные памятники.

РАЗДЕЛ 9. Искусство классицизма.

1. Архитектура Франции 1-й пол. XVII в.

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия, архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII-

XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль

Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Версале как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

2. Живопись и графика Франции 1-й пол. XVII в.

Творчество Жорж де Ла Тура и Жака Калло. Вдохновляемый Караваджо, Жорж де Ла Тур использует в своих картинах технику светотени. Также видные представители французского барокко — братья Ленен, которые писали картины из жизни бедных слоев населения. Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру. Творчество Луи Ленена (1593-1648). Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве: «Семейство молочницы» (1640-е г.), «Трапеза крестьян» (1642), «Кузница» (1640). Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века.

Творчество Жака Калло (1592/93-1635). Тематическое многообразие его творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Серии «Каприччи» (1617), «Цыгане» (1622), «Малые страсти» (1624), «Малые бедствия войны» (1632), «Большие бедствия войны» (1633), «Большие виды Парижа» (1630).

Самостоятельная работа: написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVII века.

3. Архитектура и скульптура Франции 2-й пол. XVII в.

Французская архитектура в эпоху барокко отличалась изысканными дворцами и искусно сделанными садами. Во второй половине 17-го века был построен Версальский дворец, в котором размах барокко соединен с рациональностью классицизма. Также в эпоху барокко был расширен Лувр. Определяющим архитектором был Жюль Ардуэн-Мансар, который разработал часть Версальского дворца и ряд других известных зданий. При Людовике XIV всё французское искусство вращалось около короля, двора и их начинаний. От скульптуры, которая украшала дворцовые залы и парковые аллеи грандиозных королевских резиденций, требовались не столько классическая строгость и гармоничность, сколько торжественность и пышность. Французские скульпторы, творившие в условиях абсолютизма, стремились к эффектным, выразительным решениям, монументальным формам. И в этом им, несомненно, помогли традиции итальянского барокко, особенно творчество Лоренцо Бернини. В те времена скульптор, не побывавший

в Риме, не считался законченным художником. Скульптура Франции XVII века соединяет в себе черты классицизма и барокко.

Франсуа Жирандон (1628 – 1715), пройдя в 1645 – 1650 гг. обучение в Риме у Бернини, значительную часть жизни посвятил оформлению Версальского парка совместно с Шарлем Лебреном и Андре Ленотром. Все его произведения, великолепные по технике. Но если у Бернини на первом плане драматичное столкновение героев, то у Жирандона – красивая композиция фигур. Ритм движений его персонажей соединяет их в ясные, продуманные ансамбли, которые очень эффектно смотрятся с любой точки обзора. Примером может служить скульптурная композиция «Аполлон и нимфы», украшающая сады Версаля.

Антуан Куазево (1640 – 1720). Он так же много работал в Версале, был незаурядным портретистом. В скульптурных портретах Куазево точные, психологически тонкие характеристики героев усиливаются приёмами барокко – неожиданными позами, свободными движениями, пышными одеяниями. В 1692 г. Куазево создаёт памятник Мазарини в Лувре, который является одним из старейших надгробных памятников, представляющих век Людовика XIV и Людовика XV. Он выполнен из чёрного и белого мрамора с бронзовыми дополнениями. На саркофаге стоит на коленях мраморная фигура Мазарини с выразительными чертами лица. За ней ангелочек держит римский лекторский пучок розг – символ его власти. На цоколе сидят аллегорические фигуры добродетелей.

Самостоятельная работа: написать сообщение о Куазево и Жирандоне и их значении в сложении классицистического направления во французском искусстве XVII века.

4. Творчество Пуссена

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально-чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально – философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен – портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

5. Живопись Франции 2-й пол. XVII в.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь» (1672).

Учрежденная при Мазарини парижская академия сделалась центром художественной деятельности и исходным пунктом направления, которого она неуклонно держалась в течение всего долгого царствования Людовика XIV. Все отрасли искусства централизовались. **Шарль Лебрён**, назначенный первым живописцем двора и главным руководителем всех работ по украшению королевских построек, собрал вокруг себя целый штат художников разной специальности — живописцев, скульпторов, чеканщиков, лепщиков, слесарей, позолотчиков и т. д. Среди них находились люди с весьма оригинальным дарованием, но все были принуждены работать по рисункам и указаниям своего начальника. Лебрён, талант которого состоял главным образом в легкости, с какой давались ему сочинение и исполнение больших и сложных картин, без сомнения, был способен к диктаторской власти, столь долго находившейся в его руках; но его сухая и холодная манера не могла сообщить особенной привлекательности и блеска несчётным картинам, написанным под его наблюдением в Версале, Лувре, Трианоне, в Мёдоннском дворце, дворце Марли и Венсенских дворцах.

После смерти Кольбера (1683), стали предпочитать Лебрёну **Пьера Миньяра**, свежий, приятный колорит которого сильно понравился при дворе. Миньяр украсил своей живописью мелкие покои в Версальском дворце и, после кончины Лебрёна, занял его

пост.

Самостоятельная работа: термин «академический классицизм», сделать сообщение об академическом классицизме во Франции.

РАЗДЕЛ 10. Искусство рококо и сентиментализма

1. Архитектура Франции XVIII в.

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро). Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально-декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суффло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

2. Живопись Франции 1-й пол. XVIII в.

Сформировать представление о стилистическом многообразии французской живописи

XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника: «Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание дессюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) – типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше – отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатя» (1766).

3. Скульптура и ДПИ Франции XVIII в.

Гийом Кусту. Одним из наиболее крупных французских скульпторов первой половины 18 века был Гийом Кусту (1677-1746). Изваянная им фигура королевы Марии Лещинской в виде Юноны (1730-1731, Лувр) говорит о новом направлении в искусстве. В чертах лица передано портретное сходство, одежды свободно развеваются, обнажая ногу до половины бедра. Такое изображение королевы при Людовике XIV было бы недопустимо. Мария Лещинская дана в быстром движении, что идет вразрез с той строгой торжественностью, которой отличались до этих пор изображения королевской семьи Франции. В конце жизни Г. Кусту создал для увеселительного замка Марли две знаменитые группы укротителей коней. В них много декоративных достоинств, а более цельное пластическое решение свидетельствует о повороте к простоте, характерном для скульптуры середины века.

Скульпторы XVIII в. вообще продолжали работать в манерном стиле своих предшественников, составлявшем смесь стилей Бернини и Альгарди. Достоинства их пикантных и кокетливых произведений, тонкость и верность передачи индивидуальности черт изображаемого лица и необычайное умение обращаться с мрамором, не искупают их недостатков, заключающихся в странности замысла, часто в неблагородстве и в постоянном жеманстве экспрессии, неправдоподобии драпировок, образующих то мелкие и скомканные, то громадные, как бы надутые ветром складки, нередкой неправильности форм, вялости моделировки нагого тела и, наконец, чрезмерной выделки аксессуаров. К числу выдающихся скульпторов этого направления принадлежат Жан-Луи Лемуан, Пьер Ле Гро Младший, Эдме Бушардон (фигуры фонтана на улице Гренель в Сен-Жерменском предместье в Париже), Жан-Батист Пигаль (памятник Морица Саксонского в церкви св. Фомы, в Страсбурге), Жан-Антуан Гудон (статуя Вольтера в Комеди Франсез в Париже и в Эрмитаже) и Огюстен Пажу (бюст графини Дюбарри, в Лувре).

В декоративно-прикладном искусстве Франции XVIII века наиболее интересно оформление интерьера.

Внутреннее убранство помещения в стиле рококо делало пространство легким и

хрупким. Стены казались тонкими, прямые углы тщательно маскировались, особую популярность приобрели овальные формы. Важную роль играли ширмы и передвижные плоские стенки, зрительно изменяющие пространство. Стены оформлялись инкрустацией и маленькими живописными панно с пейзажами. В цветовой гамме обоев и обивки мебели преобладали бледные тона -- голубой, нежно-розовый, серовато-жемчужный. Именно таковы интерьеры отеля Субиз в Париже (Овальный салон) и замка в городке Шан (середина XVIII в., мастер Кристоф Гюе). Здесь представлена характерная для рококо мебель: маленькие изящные кресла, столики и кушетки с изогнутыми ножками, золоченые бра и подсвечники с тонкими причудливыми очертаниями.

Самостоятельная работа: классифицировать творчество скульпторов по направлениям, перечислить основные их работы.

4. Живопись Франции 2-й пол. XVIII в.

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: «Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира. Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) – как представителя **сентиментально-**

морализирующего направления в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

5. Искусство Италии XVIII в.

Искусство Италии 18 в. теряет интерес к значимым проблемам действительности и предпочитает декоративность репрезентативным задачам. Бытовой жанр, такой разнообразный у художников Голландии 17 в. или у англичанина Уильяма Хогарта (1697—1764), у итальянцев — конгломерат забавных сцен, иногда — простых фиксаций неприятной действительности. Уменьшается ценность даже древнеримской истории, образы которой ещё пытаются реабилитировать фрески Джованни Баттиста Тьеполо или гравюры Пиранези. Античность (такая привлекательная на протяжении трех веков) окончательно становится лишь теоретическим идеалом, а также — научным объектом рождённой археологии. Этому способствуют хищнические раскопки древнеримских Помпей и деятельность Иоганна Винкельмана. В Италии везде значительно сокращается строительство, что в свою очередь усиливает эмиграцию художников — из Рима и итальянской Швейцарии в различные страны Европы. Архитектура позднего барокко Италии теряет пышный декор и приближается к интернациональным формам классицизма (его новой волны в искусстве 18 в. в виде неоклассицизма). Черты классицизма присущи уже сооружениям недавних сторонников барокко (Палаццо Реале, арх. Луиджи Ванвителли; базилика Суперга, Турин, арх. Филиппо Юварра). Упрощенные формы классицизма присущи и немногим виллам страны (Вилла Манин). Примечательно, что лучших образцов классицизма в Италии меньше, чем за рубежом — прежде всего в Британии, Франции, в Российской империи, где работает армия одаренных итальянских архитекторов (Алессандро Галилеи, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги, Франческо Кампорези, Фердинандо Фуга, Луиджи Руска, Доминико Мерлини, Джакомо Тромбара), не считая второстепенных. Среди лучших итальянских художников переходной эпохи от рококо к классицизму — Помпео Батони. Лучшие черты итальянского классицизма в театрально-декорационном искусстве присущи и итальянцу-эмигранту в Российскую империю — Пьетро Гонзаго.

Самостоятельная работа: классифицировать творчество итальянских художников и основных памятников архитектуры по направлениям, перечислить основные работы.

6. Архитектура и скульптура Англии XVIII в.

Кристофер Рен (1632—1723), строитель знаменитого собора св. Павла, величайшего протестантского храма (1675—1710), и множества приходских церквей

Лондона (более 50), один из строителей дворца Хемптон-Корт (новые части, 1689—1694), создатель проекта перепланировки лондонского центра после «Великого пожара» 1666 г., остается верен в основном классицистическим принципам разумности и рационализма. Но это не исключает и некоторых других элементов в английской архитектуре, например барочных и готических. Весь XVIII век в Англии связан с правлением королей Георгов, поэтому в науке существует относительно архитектуры этого времени термин «георгианский стиль». В духе Палладио в XVIII в. строятся городские особняки, обычно трехэтажные, с рустованным первым этажом, символы английской респектабельности и независимости. На смену регулярным французским паркам приходят парки английские, ландшафтные. Откликаясь на рокайльный стиль континента в первой половине XVIII в., англичане создают свой собственный вариант, особенно сказавшийся в прикладном искусстве, где замысловато переплетаются черты рококо и «китайщины» с готикой (мебель Томаса Чиппендейла, серебряная посуда и так называемый костяной фарфор Челси и Дерби). Укрепление классицистического направления в архитектуре второй половины века, обращение непосредственно к античности, минуя Возрождение, вполне естественно объясняются общеевропейским интересом к искусству древних. Свои собственные национальные пути английская неоклассика находит в градостроительной деятельности братьев Адаме.

В первой половине XVIII века английская скульптура находилась еще под опекой иностранцев. К эпигонам бельгийской пластики принадлежат антверпенцы Петер Скемакерс (род. в 1691 г., ум. после 1769 г.) и Михаэль Рейсбрак (1693-1770), на долю которых выпала львиная часть скульптурных заказов, которыми тогда располагала Англия. Из их соперников француз Луи Франсуа Рубильяк (1703-1762) выполнил для Вестминстерского аббатства, между прочим, большой памятник герцога Арджильского со знаменитой фигурой Красноречия, а для колледжа св. Троицы в Кембридже статую Ньютона с призмой в руке, возбуждавшую восторг современников.

Самостоятельная работа: Сделать описание скульптуры Скемакерса или Рейсбрака.

7. Живопись Англии XVIII в.

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с

творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII – XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт – автор так называемых «разговорных» картин – групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимости от конкретных особенностей изображаемого лица.

Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и лень» (1747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» – 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) – крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом»

(1770), «Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

8. Искусство Германии XVII- XVIII в.

Немецкое изобразительное искусство 17—18 вв. по своему художественному и общественному значению резко уступает достижениям немецкой музыки и литературы. В 17 в. экономическая разруха препятствовала строительству. Многие немецкие художники вынуждены были покинуть пределы родины и выехать за границу: Эльсгеймер и Лисе — в Италию, Паудисс — в Голландию, Неллер — в Англию.

На севере Баварии, в Вюрцбурге, местопребывании франконских епископов, работал один из создателей немецкой барочной архитектуры 18 в. — Бальтазар Нейман (1687—1753). Его самым выдающимся сооружением была вюрцбургская Резиденция (1719—1744). Это громадный дворец с четырьмя внутренними дворами и тремя ризалитами — павильонами, нарушающими однообразие протяженного садового фасада (длина его 167 м). Со строгостью тосканских колонн нижнего этажа контрастирует богатство скульптурного декора и коринфских капителей второго этажа. С особым блеском решен просторный вестибюль с двухмаршевой парадной лестницей. Художественные достоинства этой части дворца еще более повышаются красочным великолепием росписей Тьеполо.

Второй выдающийся мастер немецкого барокко — Маттеус Даниель Пеппельман (1662—1736) — был менее плодовит, чем Нейман, но и единственного оставшегося незавершенным его произведения — ансамбля Цвингера в Дрездене — достаточно, чтобы выдвинуть Пеппельмана в первые ряды немецких архитекторов.

Наиболее яркий выразитель идей классицизма в немецкой живописи — Антон Рафаэль Менгс (1728—1779) начал художественную деятельность как придворный художник саксонского курфюрста Фридриха Христиана, ряд парадных портретов которого — типичных образцов напыщенного барочного искусства — он оставил.

Переехав в Рим и сблизившись с Винкельманом, Менгс воспринял его Эстетику односторонне, игнорируя те пусть слабо выраженные гражданские нотки, которые она в себе заключала. Наиболее прославленная работа Менгса этого времени — «Парнас», роспись виллы Альбани в Риме (1761), — типичное произведение немецкого классицизма. Не столько традиции античности, сколько воздействие живописи болонских академистов заметно в этой композиции, математически рассчитанной, правильно нарисованной, но безжизненной и вялой по цветовому решению; таковы и другие его картины — «Суд Париса», «Персей и Андромеда» (обе в Эрмитаже). Хотя Менгс стремился к выражению идеала «благородной простоты и спокойного величия», он создал лишь оторванные от жизни эклектические композиции. Искусство Менгса не заключало ничего принципиально нового и было легко приспособлено к нуждам «просвещенного» абсолютизма. Приглашенный ко двору испанского короля, Менгс в 1760-х и 1770-х гг. расписывал плафоны различных помещений мадридского дворца («Апофеоз Траяна», «Апофеоз Геркулеса» и другие), сильно проигрывающие в соседстве с росписями Тьеполо.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих немецких художников.

9. Русская архитектура 1 пол. XVIII в.

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной.

Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города — регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер — как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих — М.Г. Земцова, И.К.

Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблona (1679 – 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 – 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городских дел, организацию ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 – 1733; арх. Д. Трезини) – новый для русской архитектуры тип храма – трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 – 1743) и Дж. Трезини) – первое административное здание. «Летний сад» – дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» – первый русский музей (1718 – 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 – 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А.Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710 – 1720; Дж. – М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 – 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русской архитектуры первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

10. Русская живопись, графика и скульптура 1 пол. XVIII в.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х – не ранее 1742).

Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина (1720-е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726) .

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование,

глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально-декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) – первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора,

скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) – одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) – первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика. Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жизненная конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Самостоятельная работа: сделать анализ графической работы братьев Зубовых.

11. Русская архитектура 2 пол. XVIII в.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре.

Творчество Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены

(«волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 – 1757). Зимний дворец (1754 – 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764).

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокорина (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.

Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 – 1788; арх. А.Ф. Кокорин, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 – 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773). Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 – 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 – 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 – 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 – 1796); Здание Смольного института (1806 – 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) – английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения;
Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

12. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных – свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 -1802): портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (1750-1754) – пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) – один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 – 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 – 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 1762-1764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов;
подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного

искусства.

13. Русская живопись 2 пол. XVIII в.

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) – первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) – новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций – борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II –

законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристике, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XIX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита.

Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века.

Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XVIII века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

14. Русская архитектура к. XVIII – нач. XIX века.

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратит внимание на творчество В.П. Стасова, ансамбли К. И. Росси.

Периодизация и общая характеристика искусства XIX века. Расцвет академического классицизма, национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение

декабристов. Общество любителей словесных наук и художеств и его роль в

художественной жизни России.

Наращение революционного движения. В.Г. Белинский – революционный демократ. Выступления А.И. Герцена, Н.П. Огарева.

Литература об искусстве этого времени.

Высокий классицизм в архитектуре и его представители. Проблема синтеза искусств. Градостроительные задачи.

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного института (1806-1811) – своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтъев мост и Розовый павильон в парке Павловска.

Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и городской средой.

Творчество Андрея Дмитриевича Захарова (1761-1811). Ранние работы. Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры.

Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. Доминанта градостроительной проблемы. Ампи́р в Петербурге: проблема исторического города. Синтез архитектуры и скульптуры.

Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие архитектурные ансамбли в Петербурге: ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного Штаба и министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль скульптуры в раскрытии идейного содержания архитектурного ансамбля.

Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего классицизма. Павловские казармы на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821), собор

Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники обновленной Москвы.

Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в градостроительном преобразовании Москвы. Работа по реконструкции Красной площади. Ансамбль Театральной площади (1816-1825) и др. Общественные сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). Разработка нового типового классического типа частного дома.

Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) – итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений общественных и частных зданий.

Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка основных типов зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых (1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.

Просмотр фильма, например, режиссера Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма» (ВПТО «Видеофильм»).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

РАЗДЕЛ 11. Искусство романтизма.

1. Творчество Гойи.

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес; 1746 – 1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797).

Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально – декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 – начале 1810 годов, связь его с национально – освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808–1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

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

2. Архитектура Франции и Англии 1-й пол. XIX века.

Первая половина XIX в. отмечена в Европе размахом градостроительства. Особенно это касалось европейских столиц: Парижа, Санкт-Петербурга, Берлина и др. Они начали обретать характерный облик; усилилась роль общественных зданий. В искусстве этого периода утвердился романтизм, а он тяготел к старине. Вследствие этого многие зодчие пытались возродить традиции архитектуры прошлого. Так возникли неоготика, неоренессанс, необарокко. А это, в свою очередь, приводило к эклектизму. В наполеоновское время строительство не отличалось размахом: войны отвлекали все силы и средства страны. Большинство возводившихся сооружений представляло собой триумфальные памятники, помимо этого реконструировались некоторые старые здания и отделялись дворцовые интерьеры.

Жан Франсуа Шальгрэн. Представителем старшего поколения французских архитекторов был Жан Франсуа Шальгрэн (1739—1811), построивший «Арку Звезды» на проспекте Елисейских полей в ознаменование побед Наполеона 1805—1806 годов. Она

строилась с перерывами — с 1806 по 1836 год. Арка завершила центр Парижа, благодаря ее колоссальным размерам она видна издали — со стороны въезда в город и с противоположной стороны — от Лувра. Вследствие своей величины и расположения на вершине холма арка воспринимается силуэтно с очень большого расстояния.

Арка Шальгрена, имея высоту, равную 49,55 метра, является самой большой триумфальной аркой в мире. Архитектура ее вполне оригинальна; подобно арке Сен-Дени Блонделя, она лишена убранства в виде колонн. Если устои арки Сен-Дени оформлены обелисками, то здесь для этой цели применены скульптурные горельефы. Среди последних наиболее значительна большая горельефная группа похода добровольцев 1792 года, известная под названием «Марсельезы», работы Франсуа Рюда.

В 1806 году Жак Гондуэн и Жан Батист Лепер приступили к возведению другого триумфального памятника — Вандомской колонны на площади того же названия (закончена в 1810 г.), на месте находившегося здесь памятника Людовику XIV. Колонна эта явно подражает и по пропорциям и по убранству колонне Траяна в Риме; так же как и античная колонна, она обвита спиральной лентой рельефов.

Наиболее крупными сооружениями наполеоновского времени явились Парижская Биржа и церковь Мадлен (Магдалины). Биржа, построенная в 1808 году Александром Теодором Броньяром, — безусловно, в профессиональном отношении, выполненное, но холодное и бесстрастное классицистическое произведение. Церковь Мадлен была построена по проекту Бартельми Виньона (1762—1846) в виде римского периптерального храма. Наполеон задался мыслью возвести на месте ранее существовавшей здесь купольной церкви «храм Славы». Сооружение было начато в 1806 году; после падения Наполеона оно было превращено Виньоном в церковь. Внешний облик здания, воспроизводящего форму античного храма, совершенно не выражает функционального его назначения. Церковь содержит один неф, который перекрывается тремя плоскими куполами на парусах, опирающимися на выдвинутые вперед коринфские колонны. Полностью церковь была завершена лишь в 1842 году.

В рассматриваемое время была осуществлена перестройка ранее возведенного Бурбонского дворца в здание Палаты депутатов. Здание обогатилось новым десятиколонным коринфским портиком (1804—1807), автором которого явился архитектор Бернар Пуайе. В этом сооружении, так же как и в других архитектурных памятниках наполеоновского времени, холодный и отвлеченный классицизм совершенно вытеснил черты национального своеобразия французского зодчества.

Шарль Персье и Пьер Фонтэн. Основными представителями архитектуры ампира были Шарль Персье (1764—1838) и Пьер Фонтэн (1762—1853) — придворные

архитекторы Наполеона. Хотя Персье и Фонтэн, работавшие совместно, и построили ряд сооружений, в основном они все же были декораторами, и большая часть их деятельности связана с оформлением интерьеров и работами для художественной промышленности. Из работ Персье и Фонтэна наиболее значительной была реконструкция Лувра (с 1805 г.). Здесь они построили половину северного флигеля, примкнувшего к Тюильри, и произвели отделку ряда дворцовых интерьеров.

Архитектуру Англии этого периода можно разделить на несколько течений, которые развивались практически одновременно. В 1800-1830 гг. в моде был стиль Регентства, продолжающий традиции георгианства и классицизма. В то же время процветала архитектура романтизма, возрождающая и смешивающая предшествующие стили. В английскую архитектуру второй половины 19 века вошло новое индустриальное направление. Стиль Регентства в Англии продолжил традиции классицизма. Стремление к классике возросло после открытий любителя-археолога лорда Элгина (Elgin). Дома в этом стиле выглядят нарядными за счет лепнины, колонн и светлых фасадов. Наиболее известный архитектор стиля Регентства - Джон Нэш (1752-1835 гг.), который создал ансамбль Риджентс-парка (Regent's Park). Эпсли-хаус (Apsley House - лондонская резиденция герцогов Веллингтонов в Лондоне) работы Роберта Адама (1770 - е гг., в 1818 - 1819 гг.) - дань классическим мотивам.

Самостоятельная работа: сделать доклад об одной из архитектурных построек Франции или Англии нач. XIX в.

Творчество Ж.Л. Давида и Ж.О.Д. Энгра.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид – общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид – живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) – аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира.

Самостоятельная работа: записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

Творчество Фюсли и Блейка.

Творчество **Фюсли**, швейцарского художника и поэта, стало неотъемлемой частью истории английской живописи. Ему было суждено наряду с **Уильямом Блейком** сыграть важную роль в становлении романтизма в стране, ставшей ему второй родиной. Мастер окончательно поселился в Лондоне в 1779 году. До этого момента его художественная деятельность была связана с интересами к классическому искусству. Большое значение для молодого живописца имели годы, проведенные в Италии (1770—1778). Там он оказался в среде художников-неоклассицистов, но, самое главное, получил возможность непосредственно соприкоснуться с произведениями старых итальянских мастеров,

познакомиться с древнеримской скульптурой и сенсационными в то время находками в Помпее. Особое впечатление на него произвел Микеланджело, которого он боготворил всю свою жизнь, а также полотна Тинторетто. Однако окончательно состояться как оригинальный живописец он смог только в соприкосновении с английской художественной культурой, с ее неумирающей готической традицией. Именно там, на островах, мятежный дух Фюсли сумел реализовать себя в полных фантазии, трансцендентных образах.

Самостоятельная работа: сделать доклад об одной из сюжетных картин Фюсли или Блейка.

Творчество Констебла и Тернера.

Пейзаж в творчестве Констебла и Тернера.

Культ естественной природы, истоки которого восходят к поэзии натуральной школы и литературе сентиментализма, приобрел особое, обостренное выражение в английской художественной культуре на рубеже XVIII и XIX столетий. В природе, нетронутой приметам буржуазной цивилизации, столь неприглядными порой в бурно растущих индустриальных городах, искали и находили неомраченную гармонию и высокие поэтические ценности. Мирная сельская жизнь стала предметом особого внимания и источником вдохновения для поэтов и художников.

Самостоятельная работа: сделать сравнительный анализ одного пейзажа Тернера и Констебла.

Творчество Т. Жерико.

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в

творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Самостоятельная работа: сделать доклад об одной из сюжетных картин Жерико.

Творчество Э. Делакруа и Ф. Рюда.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) – яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

. Творчество К. Д. Фридриха.

Природа стала главным объектом изображения художника Каспара Давида Фридриха (1774–1840), чья деятельность протекала главным образом в Дрездене. В своих пейзажах художник выражал чувство преклонения перед величием природы, а также переживания, полные мрачного раздумья и пессимизма. Излюбленные мотивы пейзажей Фридриха – пустынные скалистые громады, которые он пишет в различное время дня, любясь их плавными очертаниями, игрой света, переливами красок на каменных глыбах. В лучах заходящего либо восходящего солнца они подчас утрачивают свою

материальность, превращаясь в подобие миражей, – «Горный пейзаж». В картинах Каспара Давида Фридриха находят отражение и борьба немецкого народа против наполеоновского завоевания – «Могила Арминия» (1813) и растущая реакция, сковывающая творческие силы нации, – «Гибель корабля «Надежда» во льдах». Человек в пейзажах Фридриха – маленькая одинокая фигурка, затерянная в необъятных просторах холодного необжитого мира, или пассивный наблюдатель, созерцающий туманные дали, уносящийся в мечту, – «Двое, созерцающие луну».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об особенностях романтизма К.Д. Фридриха.

Творчество назарейцев и бидермейер.

Характерными чертами стиля **назарейцев** являются: строгая композиция, подчеркнутый контур и яркие краски (хотя значительного отхода от живописной школы классицизма, тем не менее, нет, что позволило в поздний период им влиться в их ряды). Они стилизовали живопись под примитив, соблюдая принципы академизма: условный колорит, статичность, преобладание рисунка над линией. Назарейцы сходились с классицистами, которых противопоставляли себе, в принципе подражания старым мастерам и в точках зрения на метод рисунка и живописи. В итоге назарейцы объединились с эпигонами классицизма, и из их слияния создалось немецкое академическое искусство первой половины XIX века, характерное реакционными тенденциями и архаизирующими приёмами.

Бидермейер является ответвлением романтизма, пришедшего на смену ампиру, поэтому его иногда называют «смесь ампира с романтизмом». В бидермейере отразились представления «бюргерской» среды, формы стиля ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для бидермейера характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы и бытовых деталей. Прежде всего стиль бидермейер выразился в живописи. Представители бидермейера в живописи: немецкие художники Г. Ф. Керстинг, Людвиг Рихтер, Карл Шпицвег, австрийские Мориц фон Швинд, Франц Ксавер Петтер и Фердинанд Вальдмюллер.

Идеологические предпосылки этого стиля лежат в неустойчивом политическом положении в Германии и Австрии того времени, когда господствовали реакция и застой. Тревожное положение и меланхолия вызывали необходимость ухода от реальности.

Типичный выход из этого состояния — погружение в семью, в круг друзей, поиск романтики в маленьких жизненных радостях. Романтические устремления превращаются в реализм.

Основная черта бидермейера — идеализм. В живописи преобладают бытовые сценки, а в других жанрах картины носят камерный характер. Живопись стремится найти черты идиллической привлекательности в мире маленького человека. Эта тенденция уходит корнями в особенности национального немецкого быта, в первую очередь бюргерства.

Самостоятельная работа: сделать сравнительный анализ жанровой картины художника группы Назарейцев и Бидермейер.

10. Творчество А.А. Иванова и О.А. Кипренского.

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные

этапы работы над картиной «Явление Христа народу».

Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Знакомство с Гоголем. Основные этапы работы над картиной «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в трактовке образа

Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну.

Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его выдающееся место в истории мирового искусства.

О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника.

Отражение характера эпохи. Круг моделей. Портреты, выполненные до отъезда в Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809), мальчика Челищева (ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813). Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение в Россию. Портрет А.С. Пушкина (1827). Поздние произведения Кипренского.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; подготовить сообщение о графических работах Кипренского. Записать в тетради названия основных произведений Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве

11. Творчество К.П. Брюллова.

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы классической школы и нововведения романтизма.

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» (1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» (1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и романтизмом.

Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: «Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» (1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» (1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848). Характерные черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.

Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных

росписей в Исаакиевском соборе. Рисунок и акварель.

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать (по выбору) один из портретов кисти Брюллова.

12. Творчество А.Г. Венецианова.

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии. Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. «Утро помещицы» (1823). Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых шагов в искусстве как основа педагогического метода.

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов (1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из первых «зим» в русской живописи.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; подготовить сообщение о художниках школы Венецианова.

13. Творчество В.А. Тропинина и П.А. Федотова

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской портретной школы 1820 – 1830 годов.

Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования. Раннее творчество. Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). «Портрет А.С. Пушкина» (1827).

Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е г.) и другие. Правдивость характеров изображенных, искренность выражения, достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846).

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта.

Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. Первые живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и «Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод работы художника: поиск занимательного и поучительного сюжета, внимание к деталям, следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и предшественника идейного критического реализма второй половины XIX века.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художников; подготовить сообщение об их творческом пути.

РАЗДЕЛ 12. Искусство реализма.

1. Барбизонская школа. Творчество К. Коро.

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) – глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Брель. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюлья Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франсуа Добиньи (1817 – 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пеня, Тройона.

2. Творчество Г. Курбе, Ж.Ф. Милле О. Домье.

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

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно – демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) – выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

3. Творчество В.Г. Перова

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь.

Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического реализма в русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с современными западными мастерами живописи. Парижский период творчества, основная тема - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 1864), «Савояр» (1863-1864).

Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России: «Проводы покойника» (1865), «Последний кабац у заставы» (1868); быта городской бедноты - «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).

Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866). Роль пейзажа в картинах Перова.

Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева (1872), А.К. Саврасова (1878).

Жанровые картины Перова 1870-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками картины «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Расцвет русского демократического реализма второй половины XIX века.

Обличительный жанр в живописи 1860-х годов, его связь с литературой, публицистикой, театром. Подчеркнутая социальная заостренность сюжетов. Критика социальных условий крепостнической России в их произведениях. Основные произведения художников-шестидесятников: А.Л. Юшанова (1840-1866) – «Проводы начальника» (1864); И.М. Прянишникова (1840-1894) – «Шутники» (1865); В.И. Якоби (1834-1902) «Привал арестантов» (1861); В.В. Пукирева (1832-1890) «Неравный брак»

(1862); Н.В. Неврева (1830-1904) «Торг» (1866) и «Воспитанница» (1867).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-шестидесятников.

4. Творчество Н.Н. Ге.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX

в. Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890; «Совість. Иуда», 1891; «Суд синадрона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие», 1892; «Голгофа», 1893.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение об интерпретации христианской образности в творчестве Н.Н. Ге.

5. Творчество И.Н. Крамского.

Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности «Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского общества.

Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба за право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14 выпускников, организация «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского. Роль московского Училища живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок (1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь со всеми ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений передвижников в 1871 году. Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской

прогрессивной художественной критики и публицистики. Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880).

Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели.

Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные личности, выдающихся деятелей русской культуры. Разработка нового типа - портрета-картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для него обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого (1873), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» (1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» («Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).

Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).

Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору) художника.

6. Творчество И.Е. Репина.

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратит внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звания академика в 1876. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества

(«Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста», 1880 – 1891; «Отказ от

исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали», 1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

7. Творчество В.И. Сурикова.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

8. Русский пейзаж XIX века.

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этретон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы

плёнэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова.

Творчество И. И. Левитана (1860 – 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

РАЗДЕЛ 13. Искусство импрессионизма, постимпрессионизма и символизма

1. Ранний французский импрессионизм.

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Эдуарда Мане (1832-1883). Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»;

рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства. Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантёй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874-1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа -

«Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах Моне: мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве ранних импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

2. Зрелый французский импрессионизм.

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на

Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста. Изображение скачек (1860-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных. Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сисле́й (1839 – 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве зрелых импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

3. Русский импрессионизм

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина и

Валентина Александровича Серова - ярких представителей русского импрессионизма. Показать сходство и различие с портретами и пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художников в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художников в изменении отношения к этюду, который после них стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения Коровина: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Основные произведения Серова: «Портрет художника К. Коровина» (1891). «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем»(1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 – 1911)

– образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадьё» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах Коровина для театра и подобрать материал о Серове-графике.

4. Неимпрессионизм.

Сформировать представление о неимпрессионизме как художественном течении.

Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»). Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сёра (1859-1891) – глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сёра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division – разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointillier – писать точками) – письмо раздельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сёра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 – 1886), «Портан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 – 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура – «Гавань в Марселе» (1906) и др.

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

5. Творчество П. Сезанна.

Творчество Поля Сезанна (1839 – 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характера их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Самостоятельная работа: Анализ и описание одной из работ художника.

6. Постимпрессионизм.

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой

индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма – Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878-1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка».

Произведения парижского периода: «Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе

вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет-1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889), «Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 – 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской

экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линейной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа (1864 – 1901)) и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы: «Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: прочитать книгу «Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге».

7. Творчество О. Родена. Обзор русской скульптуры к. XIX – нач. XX века.

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена.

Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями, продемонстрировать связь искусства Родена с искусством русских скульптуров к. XIX – нач. XX века. Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха – та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886). Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюль Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви

де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Портрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве (1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890). Чижев Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк на отдыхе» (1879). Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 – 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

8. Творчество М.А. Врубеля.

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной

формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

РАЗДЕЛ 14. Искусство XX века.

1. Архитектура XX века.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий».

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ (1886 – 1969) - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 – 1965))

– главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего

публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) – универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органической» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 – 1910); интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); музей Гуггенхайма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

2. Искусство авангарда в живописи.

Фовизм и его основные представители

Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А.

Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма

Кубизм (1907 – 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике

XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратит внимание на интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической

программы контр искусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Самостоятельная работа: составить рассказ-исследование об одном из художников любого из изученных направлений искусства начала XX в.

3. Советское искусство.

Сформировать представление об общем ходе развития советского искусства; увязать развитие искусства в Советском Союзе с общемировыми процессами и тенденциями; продемонстрировать высокую оригинальность советской художественной системы.

Для этого периода (в связи с очевидными историческими изменениями) характерна смена главной магистральной линии официального искусства по сравнению с предыдущей стадией развития русского искусства. Идеологическое содержание начинает выдвигаться на первый план.

Основные «задачи» советского искусства: «служить народу, отстаивать общее дело борьбы за социализм и коммунизм, нести людям правду, рождать в них творческое начало».

Кроме того, важными понятиями были народность и многонациональность.

Периодизация 1917-1990:

1. 1917-1922 – искусство периода революции и гражданской войны
2. 1922-1932 - теория маркса перестаёт работать, теория Непа
3. 1932-1941 – искусство 30х годов, партийных принципов, социалистический реализм
4. 1941-1945-искусство ВОВ, все искусство для фронта, для победы, на первое место выходит графика, советский политический плакат, в живописи историческая картина пейзаж.
5. 1945-1960-искусство послевоенных лет
6. 1960-1980- эпоха брежневского застоя

Советское искусствознание делило мастеров советской живописи этого периода на две группы:

- художники, которые стремились запечатлеть сюжеты привычным изобразительным языком фактологического отображения
- художники, которые использовали более сложное, образное восприятие современности. Они создавали образы символы, в которых пытались выразить свое «поэтическое, вдохновенное» восприятие эпохи в её новом состоянии.

Самостоятельная работа: составить рассказ-исследование об одном из советских художников.

4. Искусство постмодерна.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата.

Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род. 1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США):

скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространение стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбелл»» (1962).

Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции,

Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

«Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912

– 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций,

рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» авангарда, подобрать иллюстративный материал.

Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хэппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – абсурдного действия, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преобразование «хэппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. performance – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хэппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Трансавангард конца XX – начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент).

Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как

ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения – определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) – поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

III. 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 выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. 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 используется тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Для аттестации обучающихся используются 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.

Предусматривается 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 на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

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

Критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии с ФГТ.

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

2. Критерии оценки

Оценка «отлично»

7. Легко ориентируется в изученном материале.
8. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.

9. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
10. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
11. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
12. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка «хорошо»

6. Легко ориентируется в изученном материале.
7. Проявляет самостоятельность суждений.
8. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
9. Выполнены практические работы не совсем удачно.
10. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка «удовлетворительно»

5. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
6. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
7. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
8. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Оценка «неудовлетворительно»

5. Основной вопрос не раскрывает .
6. Ответ носит в основном случайный характер.
7. Практические работы выполнены на минимальном уровне или не выполнены совсем.
8. Записи в тетради ведутся на минимальном уровне или не ведутся совсем.

а. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

При изучении предмета используются 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 удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Учащиеся знакомятся с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещают выставки, участвуют в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволяет им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Учащиеся знакомятся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета опирается на **диалогический метод обучения**. Создаются 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 основного общего образования.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем. Преподаватель выдает учащимся **учебно-методические материалы**. В процессе самостоятельной работы учащиеся обращаются к фондам школьной библиотеки, библиотек города, электронных библиотек.

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

14. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Искусство, 1964.
– 344 с., ил.
15. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
– 352 с.
16. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия).

17. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. – 544 с.
18. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с.
19. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование).
20. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил.
21. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.
22. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил.
23. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил.
24. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил.
25. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 214 с.: 407 ил.
26. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. – М.: ЗАО Бета – сервис, 1998 г. – 220 с.: ил.

Перечень средств обучения

3. Технические средства обучения: видеоманитофон, компьютер, проигрыватель
4. Другие средства обучения:
 - **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
 - **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, аудио-записи