

Управление культуры администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Шлиссельбургская детская художественная школа»

ПРОГРАММА

Беседы об искусстве История изобразительного искусства

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись»

Шлиссельбург 2013

<p>«Одобрено» Методическим советом МБОУДОД «Шлиссельбургская ДХШ» Протокол № _____ от _____</p>	<p>«Утверждаю» Директор МБОУДОД «Шлиссельбургская ДХШ» Тимашева М.Г. _____ Приказ № _____ от _____</p>
---	--

Разработчик – Валькова Мария Юрьевна, преподаватель истории искусства

(педагоги дополнительного образования)

Рецензент – Тимашева Марина Геннадьевна, преподаватель рисунка

Рецензент – Саржин Валерий Александрович, преподаватель живописи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программой предмета «История изобразительного искусства» для детской художественной школы предусматривается последовательное изучение всеобщей истории искусства согласно историческому развитию человеческого общества.

Срок реализации программы учебного предмета – 5 лет.

Возраст учащихся, обучающихся по данной программе составляет 10 – 15 лет.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию изучаемого предмета в форме аудиторных занятий: 33 учебные недели; занятие продолжительностью 1,5 академического часа. По курсу «Беседы об искусстве» - 49,5 учебных часов аудиторных занятий в год. По курсу «История изобразительного искусства» 198 учебных часов аудиторных занятий в год.

На внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся предусмотрен следующий объем времени: по курсу «Беседы об искусстве» 16,5 часов в год, по курсу «История изобразительного искусства» 198 часов.

Максимальная учебная нагрузка курса «Беседы об искусстве» 66 часов, курса «История изобразительного искусства» 396 часов.

Цели и задачи учебного предмета

Цель данной программы просветительского и образовательного характера: ознакомить с изобразительным искусством, раскрыть сущность искусства перед учащимся, заинтересовать его, дать возможность почувствовать, что предмет изучаемой дисциплины раскрывается не только в поэтапном с ним ознакомлении, но и в наслаждении, которое человек способен получать от общения с произведением искусства.

Задачи:

1. создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
2. способствовать формированию знаний учащимися особенностей изобразительного искусства разных эпох и стилей.
3. выработать умение учащимися видеть взаимосвязи стилей с другими видами искусства или областей культуры: литературой, философией, религией, музыкой, т.к. история изобразительного искусства является органической частью культуры.

4. способствовать выявлению одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения.

Учитывая сложную структуру программы, состоящую из двух блоков «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства», задачи могут быть представлены в соответствии.

1. «Беседы об искусстве»

- сформировать комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах;
- ознакомить с особенностями изобразительного и выразительного языка различных видов искусства;
- сформировать первичные представления об анализе произведения.

В рамках курса «Беседы», кроме Введения к изобразительному искусству, рассматриваются Первобытное искусство и искусство Древнего мира. Учитывая сложность для изучения этих периодов достаточно маленькими детьми, тема включена в курс «Беседы об искусстве». Например, знакомство с развитием пространственного мышления в скульптуре Древней Греции, рассмотрение таких задач, как закономерность движения, выраженная в хиазме, соответствие движений, могут оказаться сложными для учащихся, поэтому указанные темы переведены в ранг курса «Беседы об искусстве», т.е. рассматриваются в виде очерков по истории искусства.

2. «История изобразительного искусства»

- способствовать формированию знаний учащихся основных этапов развития искусства и основных художественных школ;
- формировать умение видеть основные черты стиля;
- формировать навыки анализа произведений искусства;
- способствовать формированию навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение;
- способствовать формированию эстетических взглядов учащихся, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и к деятельности в сфере изобразительного искусства.

Предполагается связь данного учебного предмета с другими учебными предметами, т.е. межпредметные связи, например, с композицией, в форме подготовки методических иллюстрированных учебных пособий.

Структура программы

Пояснительная записка представляет собой обзор основных вопросов, связанных с формированием учебной программы.

Основная часть программы представлена тематическим планом и основной главой «Содержание изучаемой дисциплины», в которой в исторической последовательности изложены вопросы изучаемого курса, то есть история Зарубежного и Русского искусства. История изобразительного искусства в данной программе представлена в объеме двух курсов – «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства».

Разбивка тем осуществлена по классам, разделам и темам. Каждой теме отводится конкретное количество часов, которое зависит и определено значимостью и объёмом изучаемого материала.

Методы обучения

Основные принципы и методы организации работы

1. Излагать материал доступным, понятным для ребенка языком.
2. Стремиться заинтересовать темой и донести до слушателя содержание, заключенное не только в эстетических, но и духовных ценностях мировой культуры, важной составляющей которой является изобразительное искусство.
3. Помогать учащемуся в освоении материала, способствовать более комфортному восприятию и запоминанию словесной и визуальной информации.
4. Характеризуя отдельных мастеров, следует подчеркивать связь их творчества с той эпохой, в которой оно развивалось.
5. Стремится сформировать у учащихся способность к целостному восприятию и анализу художественного образа, а не отдельных элементов формы и содержания, чтобы было понятно, почему мастером был использован именно этот набор технических и выразительных приемов.
6. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости и, в целом, эстетического восприятия действительности.

В начале каждой темы дается вводное занятие, содержание которого дает возможность ознакомиться с общими вопросами, освещающими особенности развития изучаемого исторического этапа или стиля.

Учащемуся предлагается знакомство с произведением искусства на основе прослушивания и визуального восприятия. Обучение проводится в двух видах - теоретическая часть и практическая – повторение пройденного материала. Небольшие

повторения, контролирующие пройденный материал предшествующего урока, могут проводиться в начале каждого занятия. По прохождении темы проводится итоговая контрольная работа.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Для демонстрации иллюстративного материала используется проекционная техника: компьютер, телевизор, эпипроектор, экран.

Иллюстративный материал: репродукции, видеоматериал, электронная библиотека.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Класс	№ разд	Наименование раздела	Аудиторные				Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
			Количество часов на тему	Теоретические занятия	Практические занятия	Контроль		
1		БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ						
	1	Введение	10,5	7				
	2.	Первобытное искусство	6	3	1			
	3.	Искусство Древнего Египта.	9	5	1			
	4.	Передняя Азия	3	2				
	5.	Античность	21	12	2			
					49,5	16,	66	
2		ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА						
	6.		21	12	1			
	7.	Искусство Итальянского Возрождения	28,5	16	3			
					49,5			
3	8	Искусство Северного Возрождения	16,5	10	1			
	9	Искусство Западной Европы 17 века	21	12	2			
	1	Искусство Западной Европы 18 века	12	7	1			
						49,5		
4	1	Искусство 19 века	30	18	2			

	1	Искусство 20 века. Модернизм	19,5	12	1			
						49,5		
5	1	Русское искусство	42	25	3			
	1	Советское искусство	6	4				
	1	Подготовка к выпускному экзамену	1,5	1				
						49,5		
						198	198	396

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Раздел 1

Введение к истории изобразительного искусства

1.1. Живопись. Виды живописи, материалы и техники.

1,5 ч.

1.2. Графика. Виды графики. Виды печати.

1,5 ч.

1.3. Скульптура. Особенности скульптуры, как вида искусства. Виды скульптуры по объему и назначению, материалы.

1,5 ч.

1.4. Архитектура. Общее понятие об архитектуре, развитие через время и стиль. ДПИ. Особенности декоративно-прикладного искусства.

1,5 ч.

1.5. Жанры изобразительного искусства. Исторический жанр, портрет и их варианты. Малые жанры: натюрморт, пейзаж, бытовой и анималистический жанры.

3ч.

1.6. Словарь терминов изобразительного искусства. 1. Термины. 2. Средства выразительности.

1,5 ч.

Раздел 2

Первобытное искусство

2.1. *Введение*. Открытие первобытного искусства (1879г., Саутуола). Периодизация. Главный герой, темы. Зарождение основных видов искусства – графика, живопись, скульптура, декоративно - прикладное искусство.

Палеолит. Основные этапы. Появление полихромной живописи, виды красок, техники, символика цвета. Графика (петроглифы). Виды скульптуры.

1,5 ч.

2.2. *Мезолит*. Перемены в искусстве – стилизация, обобщение, условный цвет, появление композиции.

Неолит. «Керамический век». Значение орнамента, его влияние на изобразительный стиль, схематизм изображений, цвет. Итоги развития искусства на протяжении каменного века.

1,5 ч.

2.3. *Искусство эпохи бронзы*. Древнейшие формы архитектуры. *Искусство эпохи железа*. *Скифы*.

1,5 ч.

2.4. *Контрольная работа*

1,5 ч.

Раздел 3

Искусство Древнего Египта

3.1. Периодизация. *Архитектура Древнего царства*. Виды религиозной архитектуры и их историческое развитие.

1,5 ч.

3.2. *Скульптура Древнего царства*. Назначение скульптуры, особенности, технические приемы, материалы.

1,5 ч.

3.3. *Искусство Среднего царства*. Перемены в архитектуре и скульптуре.

1,5 ч.

3.4. *Искусство середины Нового царства*. Реформы Эхнатона.

1,5 ч.

3.5. *Искусство второй половины Нового царства*. Скальные храмы.

1,5 ч.

3.6. *Контрольная работа*

1,5 ч.

Раздел 4

Передняя Азия

4.1. Искусство Двуречья - Урук, Шумер. Ассирия, Нововавилонское искусство, Иран.

3 ч.

Раздел 5

Античность

5.1. Древняя Греция

5.1.1. *Введение.* Образ человека в древнегреческом искусстве. Черты идеала человека-гражданина. Эгейская культура. Крит

1,5 ч.

5.1.2. *Архитектура Архаики.* Храм и его символическое значение. Виды храмов. Ордерная система, дорический и ионический ордера.

1,5 ч.

5.1.3 *Скульптура Архаики.* Материал, задачи (образ героя, пропорции, движение, композиция), особенности монументальной скульптуры и рельефа. Курсы, коры, рельеф «Медуза Горгона».

Вазопись. Техника. Развитие пространственного мышления, композиционные приемы.

1,5 ч.

5.1.4. *Классическая архитектура. Афинский акрополь*

1,5 ч.

5.1.5. Классическая скульптура

Ранняя классика. Понятие строгого стиля. «Белокурый эфеб». Монументальная скульптура – «Тираноубийцы». Рельеф – «Рождение Афродиты».

Высокая классика. Расцвет искусства. *Мирон.* Задачи. «Дискобол», «Афина и Марсий».

Полклет. Скульптор и теоретик. «Канон» - универсальная система пропорций. «Дорифор», «Амазонка».

Фидий. Религиозная тематика. Специфическое видение героя. Особенности: совершенство, гармония внутреннего и внешнего облика, покой, одухотворенность. Скульптурное украшение Парфенона.

Скульптура Поздней классики. Обращение к внутреннему миру человека. *Скопас.* «Воины», «Менада». Лиричность образов *Праксителя.* «Гермес с Дионисом», «Афродита Книдская». *Лисипп* – придворный скульптор Александра Македонского. Портрет в рамках классического искусства.

6 ч.

5.1.6. *Классическая живопись. Эллинизм*

1,5 ч.

5.1.7. Контрольная работа

1,5 ч.

5.2.1. Древний Рим

Архитектура. Градостроительство. Особенности римской архитектуры (материалы, конструкции, технические новшества, общественный характер архитектуры). Республиканский период. Простые формы архитектуры: инженерные сооружения (мосты, дороги, водопровод, канализация), жилая архитектура (домусы и инсулы). Архитектура императорского Рима. Мощь, роскошь и размах. Храмы и их разнообразие; сооружения, предназначенные для зрелищ и развлечений (театры, амфитеатры, термы); триумфальные сооружения (колонны и арки).

Скульптура Древнего Рима. Причины появления портрета. Развитие портрета от эпохи Республики (особенности: абсолютное портретное сходство, черты римского характера; формы: - бюст, тогатур) к Империи (особенности: влияние греческого искусства, цикличность развития портрета).

Фаюмский портрет.

4,5 ч.

5.2.2. Итоговая контрольная работа по курсу «Беседы по истории искусства»

1,5 ч.

2 КЛАСС

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Раздел 6

Средневековье 6.1. Византия

Эстетика византийской культуры, символика образа и цвета.

Архитектура (развитие храма, композиционные схемы).

Живопись: назначение и особенности живописи, основные законы (иконография и иерархия), виды и техники.

4,5 ч.

6.2. Искусство Средневековой Европы

6.2.1. Архитектура романского периода.

1,5 ч.

6.2.2. *Готическая архитектура.* Рождение города. Соборы и ратуши – новый силуэт. Крестовый свод и каркасная система (суть, рабочие элементы). Готика во Франции, Германии, Италии и Англии.

1,5 ч.

6.2.3. *Скульптура романского периода и готики.* Особенности, развитие объема и пространства. Скульптура французской и немецкой школ.

1,5 ч.

6.2.4. *Живопись средневековой Европы.* Росписи, витраж, миниатюра

1,5 ч

6.2.5. *Контрольная работа*

1,5 ч

6.2.6. *Индия*

1,5 ч.

6.2.7 *Китай*

3 ч.

6.2.8 *Япония.* Архитектура. Гравюра. Живопись и ДПИ

4,5 ч.

Раздел 7

Искусство Итальянского Возрождения

7.1.1. *Введение.* Понятие Ренессанса. Основы Возрождения. Античность и Средневековье. Новый образ героя. Проблемы: система пропорций, реальное пространство и система прямой перспективы.

Проторенессанс. Джотто ди Бондоне.

1,5 ч.

7.1.2. *Искусство Треченто.* Братья Лоренцетти, Симоне Мартини.

1,5 ч.

7.1.3. *Архитектура Раннего Возрождения.* Брунеллески, Альберти. Основные принципы развития архитектуры, виды сооружений.

1,5 ч.

7.1.4. *Скульптура и живопись Раннего Возрождения*

Скульптура. Проблемы, стоящие перед скульптурой. Донателло – основоположник скульптуры Возрождения. Материалы. Направления. «Давид», «Кондотьер Гаттамелата».

1,5 ч.

7.1.5. *Живопись Раннего Возрождения*

Мазаччо – основоположник живописи Раннего Возрождения. Фрески Капеллы Бранкаччи. Особенности стиля: соразмерность человека окружающей среде, сложные ракурсы, композиционные схемы, глубина пространства, драматизм образов.

Учелло.

Пьеро делла Франческа – художник и теоретик. Трактаты. Особенности его стиля: монументальность образов, идеальный герой и соответствующий ему идеальный мир, архитектура и ее роль, гений колорита. Цикл фресок «О животворящем кресте», «Портрет герцогов Урбинских».

Андреа Мантенья, суровая и мрачная героика его сюжетов, образов. Линейный, жесткий стиль. «Св. Себастьян», «Успение».

Карпаччо.

Сандро Боттичелли. Стиль мастера: изысканная манера письма, символика цвета, выразительность линии, одухотворенность, чуткость образов и утонченность чувств. «Поклонение волхвов», использование $3/4$ поворота в портрете - «Молодой человек с медалью». Расцвет: «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна Магнifikат», «Пьета».

7,5 ч.

7.1.6. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

7.2. *Высокое Возрождение.*

7.2.1. *Леонардо да Винчи.* Жизнь и творчество. Разносторонность талантов. Художник и ученый. Ранний период - «Мадонна с крестоцветом», Флоренция. Милан – расцвет творчества, самый плодотворный и продолжительный период. «Мадонна в скалах», «Тайная вечеря», женские портреты. Поздний период – странствия. «Джоконда».

1,5 ч.

7.2.2. *Рафаэль Санти.* Образ художника. Направления деятельности. Ранний период: романтичность и лиризм сюжетов и образов. «Сон рыцаря», «Св. Георгий», «Мадонна Конестабиле». Флоренция – рождение славы живописца мадонн; особенности композиционной схемы. «Мадонна со щеглом», «Прекрасная садовница», «Мадонна в зелени». Рим. Фрески залов Ватиканского дворца. Портреты. «Сикстинская мадонна». Рафаэль – архитектор.

1,5 ч.

7.2.3. *Микеланджело Буонарроти.* Воплощение титанизма. Жизнь и творчество. Юность и работа во Флоренции. Мрамор. «Давид». Рим. Росписи потолка Сикстинской капеллы:

грандиозность и мощь героев. Скульптура гробницы Юлия П. Поздний период: иные черты героя, иная манера мастера. «Пьета Ронданини». Микеланджело – архитектор. Поэзия.

3 ч.

7.2.4. Маньеризм, термин, особенности. Пармиджанино, Понтормо, Бронзино

1,5 ч.

7.2.5. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

7.3. *Венецианская школа.* Особенности венецианского Возрождения. Джорджоне. Тициан. *Позднее Возрождение.* Веронезе. Тинторетто.

3 ч.

7.4. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

3.

КЛАСС

Раздел 8

Искусство Северного Возрождения

8.1. *Особенности Северного Возрождения. Нидерланды*

Братья Губерт и Ян ван Эйк. Гентский алтарь, портреты

1,5ч.

8.2. Роббер Кампен и искусство нидерландского интерьера.

Художники нидерландского возрождения: Петрус Кристус, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус, Дирк Боутс, Мемлинг.

Босх.

3 ч.

8.3. *Питер Брейгель Старший.* Своеобразие художественного языка, живопись и графика

1,5ч.

8.4. *Возрождение в Германии*

Альбрехт Дюрер. Живопись и графика.

1,5ч.

8.5. *Гольбейн Старший.* Искусство портрета

1,5ч.

8.6. *Кранах, Альтдорфер, Грюневальд. Обзор творчества художников*

3 ч.

8.7. *Возрождение в Испании. Эль Греко.*

1,5 ч.

8.8. *Французское возрождение. Архитектура. Скульптура. Живопись. Фуке, Клуэ,*

1,5 ч.

8.9. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

Раздел 9

Искусство Западной Европы 17 века

9.1. *Барокко. Термин, особенности стиля, национальные варианты. Италия. Архитектура. Скульптура. Бернини. Живопись. Караваджо.*

1,5 ч.

9.2. *Фландрия.*

9.2.1. *Петер Пауль Рубенс.*

1,5 ч.

9.2.2. *Фламандская школа.*

Портрет, Ван Дейк.

Натюрморт, особенности фламандского натюрморта – изобилие, колорит, размах. Снейдерс, Фейт

Бытовой жанр, особенности – связь с пейзажем. Тенирс Младший, Броувер.

1,5 ч.

9.3. *Голландия*

9.3.1. *Малые голландцы*

Портрет. Хальс.

Натюрморт – Класс, Хеда. Разнообразие тем.

Пейзаж. Соломон и Якоб ван Рейсдали.

Бытовой жанр. Своеобразие голландского бытового жанра. Остаде, Стен, Вермеер

4,5 ч.

9.3.2. *Рембрандт Харменс ван Рейн.*

1,5 ч.

9.3.3. *Контрольная работа*

1,5 ч.

9.4. *Испания*

9.4.1. Особенности испанской культуры. *Сурбаран и Рибера. Испанская скульптура 17 века*

1,5 ч.

9.4.2. *Диего де Сильва Веласкес.*

1,5 ч.

9.5. *Франция.*

Архитектура. Скульптура - Куазевокс, Пюже. Графика Калло.

Живопись. Сосуществование стилей и направлений. Лебрен, Шампень, Латур. Искусство братьев Ленен.

Классицизм. Живопись - Пуссен. Лоррен

4,5 ч.

9.6. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

Раздел 10

Искусство Западной Европы 18 века

10.1. *Испания. Гойя*

1,5 ч.

10.2. *Франция*

10.2.1. *Архитектура 18 века рококо и классицизм. Скульптура - Пигаль, Фальконе, Гудон.*

1,5 ч.

10.2.2. *Живопись Рококо. Особенности стиля («мотыльковое искусство»), декоративность, колорит, сюжеты. Ватто. Буше, Фрагонар, Лиотар. Живопись французского Просвещения – Шарден, Грез*

3 ч.

10.2.3. *Живопись Неоклассицизма. Давид.*

1,5 ч.

10.3. *Английское искусство 18 века. Архитектура. Живопись – Хогарт, Гейнсборо*

1,5 ч.

10.4. *Италия. Тьеполо, Каналетто, Гварди*

1,5 ч.

10.5. *Контрольная работа*

1,5 ч.

Раздел 11

Искусство 19 века

11.1. Французское искусство 1 половины 19 века

Романтизм. Стиль, особенности. Т. Жерико. Э. Делакруа.

1,5 ч.

11.2. Германия 1 половины 19 века

Немецкий романтизм. Рунге, Фридрих, живопись Бидермейера

1,5 ч.

11.3. Англия 1 половины 19 века

Блейк, Тернер, Костебль.

1,5 ч.

11.4. Французское искусство 2 половины 19 века

11.4.1. *Барбизонская школа, Милле, Коро, Курбе,*

1,5 ч.

11.4.2. *Импрессионизм в живописи. Теория и история импрессионизма. Творчество Э. Мане, К.*

Моне, К. Писсарро, А. Сислея, Э. Дега, О. Ренуара

6 ч.

11.4.3. *Импрессионизм в скульптуре. Роден. Неоимпрессионизм.*

1,5 ч.

11.4.4. *Контрольная работа*

1,5 ч.

11.4.5. *Постимпрессионизм. П.Сезанн. Пейзаж и натюрморт. Ван Гог. Графика и живопись.*

П.Гоген. Тулуз - Лотрек

6 ч.

11.4.6. *Контрольная работа*

1,5 ч.

11.4.7. *Символизм. Моро, Редон, НАБИ*

1,5 ч.

11.5. Английское искусство второй половины 19 века

Прерафаэлиты.

1,5 ч.

11.6. Модерн

Эстетика. Орнамент. Архитектура основных европейских школ. Живопись. Климт, Ходлер
Графика и ДПИ

4,5 ч.

Раздел 12

Искусство 20 века. Модернизм

12.1. Архитектура 20 века, основные направления и имена. Скульптура 20 века

1,5 ч.

12.2. Фовизм

1,5 ч.

12.3. Кубизм

1,5 ч.

12.4. Экспрессионизм

1,5 ч.

12.5. Футуризм и метафизика.

1,5 ч.

12.6. Сюрреализм

1,5 ч.

12.7. Абстракционизм

1,5 ч.

12.8. Поп-арт и оп-арт

1,5 ч.

12.9. Гиперреализм, натурализм.

1,5 ч.

12.10. Американское искусство 20 века. Европейские стили и собственно американские

1,5 ч.

12.11. Искусство конца 20 - начала 21 века. Новые идеи, новые материалы и решения

3 ч.

12.12. Контрольная работа

1,5 ч.

5 КЛАСС

Раздел 13

Русское искусство

13.1. *Искусство Древней Руси 10 - 17 вв.*

13.1.1. *Архитектура Древней Руси.* Основные архитектурные школы: Киев, Новгород, Владимир, Москва.

1,5 ч.

13.1.2. *Древнерусская живопись. Иконопись.* Особенности пространственного строения, изобразительные приемы. Техника иконы. «Подлинник». Оформление школ: новгородская, ростово-суздальская, псковская, московская.

1,5 ч.

13.1.3. *Художники.* Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков

1,5 ч.

13.2 *Русское искусство 18 века*

13.2.1. *Искусство 1 пол. 18 в. Петровская эпоха.* Архитектура, живопись, гравюра

1,5 ч.

13.2.2. *Русское искусство 2 пол. 18 в. Архитектура. Российская Академия художеств.* Исторический жанр. А. Лосенко. Основатель жанра городского пейзажа Ф.Алексеев.

Скульптура 18 века. Творчество Растрелли Старший – мастер барокко, стиль, материал. «Петр 1», «Анна Иоанновна». Ф.Шубин. Классицизм, новый образ героя, материал, форма портрета. «Голицын», «Ломоносов». Эпоха в лицах через стиль.

3 ч.

13.2.3. *Портрет. Творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского.*

Обзор творчества Антропова, Аргуновых, Вишнякова

3 ч.

13.2.4. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

13.3. *Русское искусство 1 пол. 19 века*

13.3.1. *Архитектура. Скульптура.*

1,5 ч.

13.3.2. Черты романтизма и классицизма в *Живописи* начала 19 века. *Портрет. О. Кипренский, В. Тропинин.*

1,5 ч.

13.3.3. *Исторический жанр. К.Брюллов. А.Иванов.*

Русская акварель 19 века. Толстой, Соколов, А. Брюллов

3 ч.

13.3.4. *Бытовой жанр. А.Венецианов и П.Федотов.*

1,5 ч.

13.3.5. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

13.4. *Русское искусство 2 пол. 19 века*

13.4.1. *Товарищество передвижных художественных выставок. История создания. Идеи, Цель. Задачи.*

Жанровая живопись и портрет. И.Крамской, Г.Мясоедов, Н. Ярошенко, В.Максимов, В.Маковский.

1,5 ч.

13.4.2. *Пейзаж 2 пол. 19 в.*

1,5 ч.

13.4.3. *Титаны русской живописи 2 пол. 19 века. И.Репин, В.Суриков, В.Серов.*

3 ч.

13.4.4. *Контрольная работа.*

1,5 ч.

13.5. *Русское искусство начала 20 века*

13.5.1. *Архитектура модерна. Шехтель, Лидваль, Кекушев.*

1,5 ч.

13.5.2. *Живопись русского модерна. М. Врубель и В. Борисов – Мусатов.*

1,5 ч.

13.5.3. *«Мир искусства». Эстетика, история, мастера. А.Бенуа, М. Добужинский, К. Сомов, Е.Лансере, А.Остроумова-Лебедева, З. Серебрякова.*

Художники «Голубой розы». П.Кузнецов, Сапунов, Сарьян

3 ч.

13.5.4. *Тема России в творчестве русских художников начала 20 века. Рябушкин, Малявин, Кустодиев, Нестеров, Петров-Водкин.*

1,5 ч.

13.5.5. *Художники «Бубнового валета». И. Машков, Н. Гончарова, М. Ларионов, А. Лентулов, Р. Фальк*

1,5 ч.

13.5.6. *Русский авангард*. К. Мельников, Татлин, Малевич, Кандинский, Шагал

3 ч.

Раздел 14

Советское искусство

14.1. *Архитектура. Скульптура*. В.Мухина, С. Коненков, Вучетич

1,5 ч.

14.2. *Живопись советского времени. Первая половина 20 века*: А. Дейнека, А. Самохвалов, А. Лактионов, Ю. Пименов, С.Герасимов, Б.Иогансон. *Вторая половина 20 века*: Т. Яблонская, Д. Жилинский, В. Попков

3 ч.

14.3. *Искусство советского андеграунда. Искусство постсоветского периода*

1,5 ч.

Раздел 15

Подготовка к выпускному экзамену

Консультация по выполнению экзаменационного реферата.

1,5 ч.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Требования содержат перечень знаний, умений, навыков, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа учебного предмета.

Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;

- знание особенностей языка различных видов искусства;

- первичные навыки анализа произведения искусства.

История изобразительного искусства:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- знание основных понятий изобразительного искусства;

- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности;
- умение излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

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

Используются формы текущего контроля (поурочные устные опросы), а также формы промежуточной аттестации (контрольные уроки в виде письменных работ или устных зачетов по темам учебного предмета).

1. Письменная контрольная работа - основной способ опроса. Цель - последовательно, как можно подробно, изложить материал по заданному вопросу. Письменная контрольная работа позволяет понять преподавателю, насколько полно ученик уяснил тему. Письменные контрольные работы проводятся с первых тем по истории изобразительного искусства. Позже, по мере взросления ученика, увеличения объема и усложнения материала используется зачетная форма.

2. Зачет. Данная форма контрольного повторения используется в письменной и устной форме. Ученик получает конкретную узкую тему, краткое изложение которой дополняет устным ответом. Устное повторение в рамках зачета имеет своей целью целостное повторение темы, тем самым, обязывая ученика готовиться к повторению более полно.

Зачет базируется на основе повторения репродукционного материала, т.к. спецификой данного предмета является, прежде всего, визуальное восприятие.

3. Повторение пройденного материала в процессе урока по репродукциям.

Первым двум формам - безусловное предпочтение, т.к. эти две формы дают возможность наиболее полно и цельно повторить изучаемый материал.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ и исторических периодов;
- знание профессиональной терминологии;
- основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия.

Итоговая аттестация проводится в форме письменного (рукопись или компьютерное исполнение) Экзаменационного реферата.

Требования:

- объем - 15-18 страниц,
- четкая структура текста (разделы, главы),
- приложение с иллюстрациями, соответствующими теме,
- ссылка на источники информации,
- эстетическое оформление титульного листа и всей работы.

Содержание реферата должно отражать:

- жизненный и творческий путь мастера,
- анализ основных работ (сюжет, особенности композиционного построения, особенности колорита, специфика выразительных приемов, используемых мастером).

Основная тема аттестации и ее варианты назначаются преподавателем.

По завершению обучающего курса проводится консультация по выполнению экзаменационного реферата, обозначенная в Тематическом плане и Содержании.

Согласно графику учебного процесса одно занятие учебного курса отводится консультации по выполнению экзаменационного реферата, одна неделя (резервная,

ориентировочно 18-24 мая) – для выполнения экзаменационного реферата, 25 мая – оценивание экзаменационного реферата приемной комиссией.

Оценивание экзаменационных рефератов осуществляется комиссией, включающей преподавателя истории искусства, классного руководителя, директора и завуча.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Составление методических иллюстрированных пособий, ориентированных на весь курс, либо на составляющие его темы.

ЛИТЕРАТУРА

Литература для преподавателя

Общие работы по истории искусства

1. История искусства зарубежных стран: Первобытное искусство, Древний Восток, Античность: Учебник \Колл. Авт. Института им. И.Е. Репина Академии художеств СССР; Под ред. А.П.Чубовой. - 4-е изд., переработ. И доп. – М - 1980.
2. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник \Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Академии художеств СССР; Под. Ред. Ц.Г.Нессельштраус. - 2-е изд., переработ. И доп. – М - 1982.
3. История искусства зарубежных стран 17 - 18 вв.: Учебник (Отв. Ред. В.И.Раздольская; Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Ордена Ленина Академии художеств СССР. - 2-е изд. доп. и переработ. – М - 1988.
4. Русские художники. Энциклопедический словарь. Редактор В.Б.Назаров. - С.-П. - 1998.
5. Энциклопедический словарь живописи. Западноевропейская живопись от средневековья до наших дней. Редактор Э.Пономарева. – М. – 1997.

Раздел 1. Введение

1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей: Учеб. Пособие. - М.: Изобраз. искусство, 1983. - 384 с., ил.
2. Воронова О. Искусство скульптуры. - М - 1981.
3. Унковский А.А. Живопись: вопросы колорита: Учеб. Пособие. - М. - 1980.

Раздел 2. Первобытное искусство

1. Лот А. В поисках фресок Тассилин-Аджера. – Л. – 1973.
2. Окладников А.П. Утро искусства. – Л - 1967.
3. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство, М - 1973.

Раздел 3. Искусство Древнего Египта

1. Матъе М.Э. Во времена Нифертити. - Л.; М - 1965.
2. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. – М - 1985.
3. Соколова З.П. Культ животных в религиях. – М - 1973.
4. Целлар К. Архитектура страны фараонов: жилище живых, усопших и богов. – М - 1990.

Раздел 5. Античность

1. Античные мыслители об искусстве. - М. - 1939.
2. Врунов Н.И. Памятники Афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. – М - 1973.
3. Кобылина М. Аттическая скульптура. - М., 1953.
4. Колпинский Ю.Д. Великое наследие Античной Эллады. – М - 1977.
5. Памятники мирового искусства. Искусство этрусков и Древнего Рима. - Авт. - Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. – М - 1982.
6. Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет 3 в. и художественная культура того времени. – М - 1983.
7. Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. – М – 1966.

Раздел 6. Средневековье

1. Алпатов М. Андрей Рублев. М - 1972.
2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М - 1993.
3. Виноградова Н.А. Скульптура Японии 3 - 14 вв. – М - 1981.
4. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. - М. - 1989.
5. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец 16 - начало 20в.). - М. 1986.
6. Искусство Китая. Альбом. Автор- сост. Виноградова Н.А. – М - 1988.
7. Лихачева В.Д. Искусство Византии 4 - 15 вв. – Л. - 1986.
8. Лясковская О.Я. Французская готика. - М. - 1973.
9. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии 16 - 18 вв. – М - 1989.
10. Пострелова Т.А. Академия живописи в Китае в 10-13 вв. – М – 1976 .
11. Такташова Л.Е. Русская икона. – Владимир -1993.
12. Тюляев С.И. Искусство Индии. – М - 1988.
13. Успенский М.В. Нэцке. Л.: Искусство - 1986.
14. Человек и мир в японской культуре. – М - 1985.
15. Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270 гг. – М - 1983.

Раздел 7. Искусство Итальянского Возрождения

1. Андросов С.О. Верроккьо. Л - 1984.
2. Боттичелли. Альбом. Сост. - Сугрובהва О. – М - 1993.
3. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Учебное пособие. - М. - 1977.
4. Данилова И.Е. Джотто. – М - 1969.
5. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись Раннего Возрождения. - М. - 1970.
6. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. – М - 1978.
7. Лазарев В.Н. Пьеро делла Франческа. М - 1966.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М - 1979.
8. Лебедевский М.С. Портреты Рафаэля. – М – 1983.
9. Николаева Н.В. Мантенья. М - 1980.
10. Рафаэль и его время. Ред. Л.С. Чикколини. – М - 1986.
11. Роттенберг Е.И. Микеланджело. - М.: Искусство, 1964. - 184с., ил.

Раздел 8. Искусство Северного Возрождения

1. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. - М., 1973.
2. Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет 15 в. Его истоки и судьбы. - М. - 1972.
3. Куно Миттельштедт. Дюрер. - Берлин - 1984.
4. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи 15 в. – М - 1981.
5. О символике образов Босха. \ За рубежом, 1989, №1.
6. Ян ван Эйк: Альбом. Автор-составитель А.Д. Сарабьянов. – М - 1980.

Раздел 9. Искусство Западной Европы 17 века

1. Вишпер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи 17 в. – М. - 1957.
2. Голландский натюрморт 17 в. в собрании Государственного Эрмитажа. Альбом. Авт. - сост. Е.Ю. Фехнер. – М – 1981.
3. Лебедевский М.С. Портреты Рубенса. – М – 1991.
4. Малицкая К.М. Сурбаран. – М - 1963.
5. Невежина В.М. Рембрандт. – Л - 1935.

6. Петер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников. Сост., вступ. Статья и примечания К.С.Егоровой. – М – 1977.
7. Якимович А.К. Веласкес. Художник и дворец. – М - 1989.

Раздел 10. Искусство Западной Европы 18 века

1. Левина И.М. Гойя. Л - 1958.
2. Лившиц Н.А. Фрагонар. – М - 1970.
3. Якимович А.К. Шарден и французское просвещение. – М - 1981.

Раздел 11. Французское искусство 19 века

1. Вейс Девид. Роден. – М - 1969.
2. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник. – М - 1984.
3. Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись. – Л - 1972 .
4. Клод Моне. Альбом. Авт.- сост. В.А.Кулаков. – М - 1989.
5. Кочик О.Я. Мир Гогена. – М - 1991.
6. Петрочук О.К. Рисунки Ван Гога. – М - 1974.
7. Раздольская В. Искусство Франции 2 пол. 19 в. – М - 1981.
8. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – Л.-- 1962.
9. Чегодаев А. Импрессионисты. - М.-1972.
10. Эдгар Дега. Письма. Воспоминания современников. – М - 1971.

Раздел 12. Зарубежное искусство 20 века

1. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. – М - 1977.
2. Модернизм. Анализ и критика основных направлений (Сборник статей под ред. Ванслова В.В. и Колпинского Ю.Д.) Изд-ие 2-е, переработ. – М - 1973.
3. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве 20 в. (Ред. А.Ф.Ермаков). – М - 1983.
4. Полевой В.М. Искусство 20 века, 1905-1945. – М - 1990.
5. Рожин А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность. – М - 1992 .

Раздел 13. Русское искусство 18 - 20 века

1. Борисовская Н.А. Бакст. – М - 1978.
2. Валицкая А.Г. Д. Левицкий. – Л - 1985.
4. Воронова О.П. Куинджи в Петербурге. – Л - 1986.
5. Гаврилова Е.И. Лосенко. – Л - 1977.
6. Графика Остроумовой-Лебедевой. Альбом. Авт.-сост. Киселева М.Ф. - М. - 1983.
7. Жидков Г.В. Образ Шубина. – М - 1946.
8. Корнилова А.В. Брюллов в Петербурге. – Л - 1976.
9. Кочик О.Я. Живописная система Борисова-Мусатова. – М - 1978.
10. Кузнецов Э. Федотов. – Л - 1990. .
11. Курочкина Т.Н. Крамской. – М - 1980.
11. Леонтьева Г.К. Венецианов. – Л - 1988.
12. Лисовский В.Г. Академия художеств. - 2-е изд., переработ, и доп.- Л - 1982.
13. Мстислав Добужинский. Альбом. Авт. Сост. - Гусарова А.П. - М. - 1982.
15. Овсянников Ю. Растрелли. – Л - 1982.
16. Орест Кипренский. Эпоха и герои. Альбом. Авт.- сост. И.В. Кислякова. - 2-е изд. Доп. – М - 1982.
17. Передвижники. Альбом. - Авт. Сост. - А.В.Парамонов. – М - 1974.
18. Пospelов Г.Г. Русский портретный рисунок начала 19 в. – М - 1973.
19. Рисунки Шишкина. Альбом. Авт.-сост. Савинова А.Н. – М, 1960
20. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. - М - 1989
21. Серова О.В. Воспоминания о моем отце Валентине Серове. - Вступит, статья и примечания Г.С. Арбузова. - Изд-е 2-е доп. – Л - 1986 .
22. Сомов К.А. Письма. Дневники. Суждения современников. Сост., вступит, статья и примечания Ю.Н.Подкопаевой и А.Н.Свешниковой. - М - 1979
23. Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. – М - 1991
24. Эткинд М.Г. Бенуа. – Л – 1988

Литература для учащихся

1. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. / Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М - 1997.
2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17 - 20 вв. /Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М - 1999.
3. Бродский Б. Связь времен. – М. – 1974.
- 4.Варшавский А. Жемчужное ожерелье. – М - 1965.
- 5.Варшавский А. Крамольные полотна. – М - 1963.
- 6.Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. – М - 1964.
- 7.Волынский Л.Н. Семь дней. – М - 1958.
8. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. – Л - 1973.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 1. От древнейших времен по 16 век. Очерки. - М. - 1969.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 2. Северное Возрождение; Страны Западной Европы 17 и 18 вв.; Россия 18 в. - М. - 1989.
11. История русского искусства. Учебник. – М - 1961.
12. Немилова И.С. Загадки старых картин. – М - 1988.
13. Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. – М - 1966.