

РЕЦЕНЗИЯ

№ ДР03539 от 03.03.2023г.

на Дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного искусства по учебному предмету «Беседы об искусстве» педагога Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Приморская детская школа искусств» Филиал «Детская школа искусств п. Уемский»

Борчук Ирины Геннадьевны

Цель учебного предмета: Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи.

Воспитательные:

- воспитание и развитие художественного вкуса;
- воспитание зрительской культуры.

Развивающие:

- развитие личностных и творческих способности детей.
- развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности

Обучающие:

- Познакомить учеников с видами искусств

Методы и приемы: словесный (объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы), практический (игра), эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда).

Рецензируемая методическая разработка «Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства по учебному предмету «Беседы об искусстве» построена с учётом современных требований педагогики и психологии, обеспечивает единство воспитания и обучения на основе принципов системности, научности и доступности понятий.

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, перечня используемых методических пособий. Автором используются разнообразные формы и методы работы: эмоциональный, словесный, практический, наглядный. Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках. Использование разнообразного материала позволяет сделать задания доступными, интересными, познавательными.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства по учебному предмету «Беседы об искусстве» является ресурсным средством, которое может изменяться и дополняться автором в течение срока реализации. Анализ содержания показывает, что педагог демонстрирует результаты достаточно продолжительного, системно-целевого осмысления практической деятельности в этой сфере.

Разработка Борчук Ирины Геннадьевны логична по структуре и полезна в использовании на практике. Рецензируемый методический материал актуален для применения и может служить методическим пособием для педагогов дополнительного образования.

Рецензент руководитель оргкомитета

Тищенко Н.С.

(подпись)

Ссылка на материал: [https://www.дошколятароссии.рф/gallery/Рецензия_Борчук_И._Г\(1\).pdf](https://www.дошколятароссии.рф/gallery/Рецензия_Борчук_И._Г(1).pdf)

Международный портал для педагогов и детей «Дошколята России»

Регистрация СМИ ЭЛ №ФС77 – 80685 г. Москва

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Приморская детская школа искусств»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

программа по учебному предмету

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

2022

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании методического совета

Директор

МБУ ДО «Приморская ДШИ»

Протокол №

О.А. Кравчук

От «__» _____ 20 г.

«__» _____ 20 г.

Разработчик: И.Г. Борчук, преподаватель МБУ ДО «Приморская ДШИ».

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета

- Объем учебного времени и виды учебной работы (3-х летний срок освоения программы). Сведения о затратах учебного времени.

- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цели и задачи учебного предмета

- Структура программы учебного предмета

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план

- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- 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

- Методическая литература

- Учебная литература

- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знание истории культуры и искусства дает ребенку 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 ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к изучению истории искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению большого мира искусства и воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

Новизна данной образовательной программы заключается в непреходящей ценности изучения истории мировой культуры, влияющего на уровень художественного образования и раскрытие творческого потенциала детей.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная программа рассчитана на 3 года обучения (с 1-го по 3-ий класс). В соответствии с учебным планом, на предмет «Беседы об искусстве» отводится 34 часа в год. Занятия по данному предмету проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

3-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Сведения о затратах учебного времени

Виды учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
	1		2		3		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	102
Самостоятельная работа	8	9	8	9	8	9	51
Максимальная учебная нагрузка	24	27	24	27	24	27	153
Вид промежуточной аттестации	-	зачет	-	зачет	-	Итоговый зачет	

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 3-летнем сроке обучения составляет 153 часа. Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 51 час – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка 1 академический час, самостоятельная работа – 0,5 часа.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма проведения учебных занятий подбираются с учетом возрастных и психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы, специфики предмета. Форма организации учебного процесса: урок, лекция, практикум, урок-игра, презентация, беседа с игровыми элементами, зачет.

Предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме контрольного урока (устного опроса, творческой работы, контрольной работы или в форме тестирования). Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель учебного предмета

Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Воспитание и развитие художественного вкуса.
8. Воспитание зрительской культуры.
9. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться в культурном пространстве;
 - уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
 - адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;

-правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;

-обладать образным видением;

-свободно мыслить и анализировать;

-концентрировать внимание на предмете изучения;

-владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

8. Дать основные теоретические понятия:

-об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;

-о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;

-о видах искусства;

-о различиях религиозного и светского искусства;

-о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;

-о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;

-об особенностях различных школ живописи;

-о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

9. Развивать во время аудиторных занятий:

-наблюдательность;

-творческую фантазию и воображение;

-внимание и память;

-ассоциативное и образное мышление;

-логическое мышление;

-способность определения основной мысли, идеи произведения;

-способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

-умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;

-умение пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать во время практических занятий:

-партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

-развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;

-самодисциплину, умение организовать себя и свое время;

-чувство ответственности;

-организаторские способности;

-умение преподнести и обосновать свою мысль;

-художественный вкус;

-коммуникабельность;

-трудолюбие;

-активность.

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- наглядный (наблюдение, демонстрация);

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);

- демонстрация методических пособий, иллюстраций;

- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

- игровой (сказка, путешествие, виртуальная экскурсия и др.).

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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 учащихся;
- 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 (игра);
- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Каждый учащийся обеспечивается доступом к презентационным материалам, видеозаписям, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства, размещенным в группе вконтакте.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием (удобной мебелью), наглядными пособиями, проектором, ноутбуком.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся от 10 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД

№	Наименование раздела, темы	Вид занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			1,5	0,5	1
1 полугодие					
Раздел: Виды искусства					
1	Введение. Виды Искусства	Урок	1,5	0,5	1
2	Живопись как вид искусства	Урок	1,5	0,5	1
3	Графика как вид искусства	Урок	1,5	0,5	1
4	Архитектура и скульптура как виды искусства	Урок	1,5	0,5	1
5	Жанры в видах искусства	Урок-игра	1,5	0,5	1

	Раздел: Искусство Древнего мира				
6	Искусство первобытного общества. Первые художники Земли.	Урок	1,5	0,5	1
7	Архитектура. Мегалиты.	Урок	1,5	0,5	1
8	Первобытное искусство. Обобщающий урок	Урок-игра	1,5	0,5	1
9	Месопотамия	Урок-игра	1,5	0,5	1
10	Искусство Древнего Египта. Религия. Мифология.	Урок	1,5	0,5	1
11	Раннее и Древнее царства	Урок	1,5	0,5	1
12	Среднее и Новое царства	Урок	1,5	0,5	1
13	Древний Египет. Обобщающий урок	Урок-игра	1,5	0,5	1
14	Искусство Древней Греции. Религия. Мифология.	Урок	1,5	0,5	1
15	Эгейское искусство. Крит и Микены.	Урок	1,5	0,5	1

16	Вазопись	Урок	1,5	0,5	1
17	Скульптура	Урок	1,5	0,5	1
	2 полугодие				
18	Архитектура Древней Греции. Афинский Акрополь	Урок	3	1	2
19	Путешествие к олимпу. Обобщающий урок	Урок-игра	1,5	0,5	1
20	Искусство Древнего Рима. Религия. Мифология.	Урок	3	1	2
21	Этруски	Урок	1,5	0,5	1
22	Искусство Римской республики	Урок	1,5	0,5	1
23	Архитектура	Урок	1,5	0,5	1
24	Колизей	Урок	1,5	0,5	1
25	Скульптура	Урок	1,5	0,5	1
26	Живопись	Урок	1,5	0,5	1
27	Древний Рим. Обобщающий урок	Урок-игра	1,5	0,5	1
	Раздел: Искусство Средневековья				
28	Искусство Византии. Архитектура	Урок	1,5	0,5	1

29	Собор св. Софии в Константинополе	Урок	1,5	0,5	1
30	Мозаики	Урок	1,5	0,5	1
31	Образ и иконография	Урок	1,5	0,5	1
32	Чудо-град (Константинополь)	Урок-игра	1,5	0,5	1
33	Контрольный урок	урок	1,5	0,5	1

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел: Виды искусства

Тема 1. Виды искусства

Схема и система классификации искусств, деление на три группы.

1. Пространственные или пластические виды искусств. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа - Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография.

2. Временные или динамические виды искусств. В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция - Музыка, Литература.

3. Пространственно-временные виды, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами - Хореография, Литература, Театральное искусство, Киноискусство.

Самостоятельная работа: составить схему или таблицу «Произведения искусства в музеях».

Тема 2. Живопись как вид искусства

Живопись - это вид изобразительного искусства, представляющий собой способ запечатления окружающего мира красками на поверхности. Цвет - основное выразительное средство живописи. Оттенки и тона, необходимые

художнику для точной передачи колера, объема, пространства достигаются путем смешивания красок на палитре. Виды живописи. Стили живописи.

Самостоятельная работа: Ответить на вопросы кроссворда «Живопись – царица искусства».

Тема 3. Графика как вид искусства

Графика - это один из видов изобразительного искусства. Происхождение термина от греческого слова *grapho*. Виды графики: уникальная и печатная: рисунки, книжные иллюстрации, плакаты, чертежи. Материалы: карандаши, уголь, мел, тушь и многие другие. Главные выразительные средства графики - линия, пятно и штриховка. Самостоятельная работа: нарисовать в технике «силуэт» автопортрет или экслибрис.

Тема 4. Архитектура и скульптура как виды искусства

Архитектура - это вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности людей. Людей, которые занимаются этим видом художественного творчества, называют архитекторами. Виды архитектуры.

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, физически трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов, различных по происхождению. В широком смысле слова, скульптура - искусство создавать из глины и песка, камня, металла, дерева или пластика, льда и снега, кости и других материалов изображения людей, животных и других объектов в зрительно-осязаемых, телесных их формах.

Самостоятельная работа: зарисовать в таблице примеры архитектурных стилей.

Тема 5. Жанры в видах искусства

Жанр - совокупность условий и общих черт (темы, композиции, характера и стиля) определенной группы произведений. Основные жанры живописи: портрет, пейзаж, марина, натюрморт, архитектура, анимализм, исторический жанр, батальная живопись, бытовой жанр, религиозный жанр, мифологический, декоративная живопись.

Самостоятельная работа: вклеить в таблицу образцы.

Раздел: Искусство Древнего мира

Тема 6. Искусство первобытного общества. Первые художники Земли.

Первобытное (или, иначе, примитивное) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени - всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в отдалённых уголках планеты, до наших дней. Палеолит. Неолит. Мезолит. Эпоха бронзы и железа. Росписи пещер. Палеолитические Венеры.

Пещера Ласко (Франция). Называют первобытной Сикстинской капеллой. Состоит из нескольких больших помещений: ротонда; основная галерея; проход; апсида. Красочные изображения на известковой белой поверхности пещеры. Сильно утрированы пропорции: большие шеи и животы. Контурные и силуэтные рисунки. Четкие изображения без наслоений. Большое количество мужских и женских знаков (прямоугольник и много точек).

Самостоятельная работа: зарисовать портрет первобытного человека или зарисовать наскальную роспись.

Тема 7. Архитектура. Мегалиты.

Основные особенности мегалитических конструкций. Мегалитические сооружения - это различные конструкции, созданные разными древними цивилизациями и состоящие из больших камней или плит.

Самостоятельная работа: найти в интернете самые знаменитые мегалиты, выписать и зарисовать.

Тема 8. Первобытное искусство. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 9. Месопотамия. Урок-игра.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 10. Искусство Древнего Египта. Религия. Мифология.

Мифология Древнего Египта. Стиливая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Самостоятельная работа: подписать богов и богинь

Тема 11. Раннее и Древнее царства

Основные черты (особенности) искусства Древнего Египта:

Монументальность каменной архитектуры, реализм и правдивость скульптурных портретов сочетается с обобщенностью и стилизацией, преданность традициям в искусстве и соблюдение неких канонов. Самый известный египетский тип гробницы – пирамида. Ансамбль пирамид в Гизе. Сфинкс. Обелиск с египетскими письменами. Каноны в скульптуре (симметрия и фронтальность в построении фигур, четкость и спокойствие поз, геометризм и обобщенность формы, обязательное сохранение портретных черт).

Самостоятельная работа: зарисовать пирамиды.

Тема 12. Среднее и Новое царства

Появление нового типа погребальных сооружений - полускального храма (сочетание традиционной формы пирамиды и скальной гробницы). Индивидуализация скульптурных портретов. Карнакский и Луксорский храмы.

Самостоятельная работа: на иллюстрации подписать все части древнеегипетского храма.

Тема 13. Древний Египет. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 14. Искусство Древней Греции. Религия. Мифология.

Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства. Мифология Древней Греции.

Самостоятельная работа: вклеить иллюстрации богов и богинь

Тема 15. Эгейское искусство. Крит и Микены.

Центр эгейской культуры - остров Крит. Наиболее значимым памятником архитектуры Древнего Крита является Кносский дворец. Особенностей эгейской архитектуры - расширяющиеся кверху деревянные колонны с базой из камня или гипса и широкой каменной капителью (наряду с такими колоннами существовали

и прямые или суживающиеся кверху). Изобразительное искусство Крита отличалось праздничной декоративностью. Пёстрыми и многоцветными декоративными фресками были покрыты стены дворцов, общественных зданий и богатых домов.

Эгейское искусство, сложившееся на материковой части - Микенское. Монументальные памятники - дворцы Тиринфа и Микен. Примитивная техника кладки крепостных стен из огромных неотесанных камней (насухо). Лучшая фреска Тиринфа - фреска с охотой на кабана.

Самостоятельная работа: придумать узор для фрески.

Тема 16. Вазопись

Вазопись - очень важная часть древнегреческой культуры. Протогеометрический и геометрический, ориентализирующий, чернофигурный, краснофигурный стили росписи. Сходство и различия. Виды керамических сосудов.

Самостоятельная работа: придумать и зарисовать вазу, дать название.

Тема 17. Скульптура

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики (курсы и коры – схематичность и некоторая непропорциональность) и ранней классики. «Богиня с гранатом» и «Курор из Пирея».

Искусство высокой классики – Афина Парфенос, Зевс Олимпийский, Дискобол, Дорифор (гармония и идеальные пропорции). Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эллинизм – влияние восточных традиций (сложные ракурсы, многочисленные драпировки и детали).

Самостоятельная работа: зарисовать статую Ники.

Тема 18. Архитектура Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма.

Афинский акрополь. Планировка и постройка. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Самостоятельная работа: на плане Акрополя подписать все здания.

Тема 19. Путешествие к олимпу. Обобщающий урок-игра

Тема 20. Искусство Древнего Рима. Религия. Мифология.

Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Боги и богини. Мифология. Герои.

Самостоятельная работа: подписать иллюстрации с богами и богинями.

Тема 21. Этруски

Страна этрусков (берег Тирренского моря). Этрурия - союз двенадцати городов-государств. Сложение классового общества, раннее развитие рабства, общественный строй, основанный на безраздельном господстве аристократии (правлящей группировкой у этрусков была военно-жреческая знать). Социальные признаки Этрусского государства. Развитие видов искусств.

Самостоятельная работа: найти и выписать описание - «Льняная книга».

Тема 22. Культура Древнего Рима.

Три периода: царский (8-6 вв. до н.э.), республиканский (6-1 вв. до н.э.), имперский (1 в. до н.э. – 5 в. н.э.). Основные достижения и памятники архитектуры. Развитие литературы и ораторского искусства, развитие театра.

Самостоятельная работа: выписать название архитектурного сооружения, скульптуры, автора, время постройки.

Тема 23. Архитектура

Применение греческого ордера в декоративных целях. Разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Развитие инженерного искусства - акведуки Аппия Клавдия, 311 г. до н.э., мосты и дороги.

Самостоятельная работа: зарисовать Триумфальную арку.

Тема 24. Колизей

Грандиозный амфитеатр в Риме, одно из самых знаменитых сооружений Античности (амфитеатр Флавиев - по имени династии императоров, при которой построили эту громаду). Гладиаторские бои.

Самостоятельная работа: выписать интересные факты.

Тема 25. Скульптура

Скульптурные изображения римских божеств исходят из греческих и эллинистических образцов. Наиболее характерным воплощением римских гражданственных идеалов является распространенный в скульптуре образ облаченного в тогу римлянина, занятого выполнением своих государственных обязанностей (так называемый тогатус). Римские портреты. Самостоятельная работа: зарисовки статуи

Тема 26. Живопись

Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях).

Самостоятельная работа: записать четыре стиля настенных росписей.

Тема 27. Древний Рим. Обобщающий урок

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Раздел: Искусство Средневековья

Тема 28. Искусство Византии. Архитектура

Византийская архитектура в основном представлена культовыми сооружениями - храмами, баптистериями (крещальнями) и т.п. Меньшинство составляют постройки светского содержания - городские укрепления, дворцы, жилые здания. От некогда прославленных дворцовых ансамблей Константинополя, других византийских городов сохранились жалкие остатки (Вуколеон, Текфур-Сарай). Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма, Храм св. Софии (конструкция, интерьер). Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии.

Самостоятельная работа:

Тема 29. Собор св. Софии в Константинополе

Купольные базилики. Строительство собора. Парящий купол и основные особенности.

Самостоятельная работа: найти интересный факт о соборе, выписать.

Тема 30. Мозаики

Настенная (монументальная) живопись появляется одновременно с первыми христианскими храмами. Мозаика - искусство создания образа при помощи разноцветных природных камней либо искусственной стекловидной массы, смальты. Фреска известна от более позднего времени, 6 - 7 вв. Это был более дешёвый и менее трудоёмкий вид монументального искусства.

Самостоятельная работа: найти самые знаменитые примеры архитектуры, живописи и выписать

Тема 31. Образ и иконография

История Византийских икон. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Символика и образы византийской иконы.

Самостоятельная работа: найти самые знаменитые примеры, выписать

Тема 32. Чудо-град (Константинополь). Обобщающий урок-игра

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 33. Контрольный урок

Итоговый тест по пройденным темам.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Учебно-тематический план 2 год

№	Наименование раздела,	Вид	Общий объем времени в часах
---	-----------------------	-----	-----------------------------

	темы	занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			1,5	0,5	1
	1 полугодие				
	Раздел: Искусство Средневековья				
1	Романское искусство		1,5	0,5	1
2	Архитектура		1,5	0,5	1
3	Живопись		1,5	0,5	1
4	Скульптура		1,5	0,5	1
5	Готическое искусство		7,5	2,5	5
6	Архитектура. Ранняя и Высокая готика.		1,5	0,5	1
7	Архитектура. «Пламенеющая» готика		1,5	0,5	1
8	Скульптура		1,5	0,5	1
9	Живопись		1,5	0,5	1
10	Искусство Средневековья. Обобщающий урок-игра.		1,5	0,5	1
	Раздел: Искусство эпохи Возрождения				

11	Искусство эпохи Возрождения в Италии		1,5	0,5	1
12	Проторенессанс (дученто)		1,5	0,5	1
13	Раннее Возрождение (треченто)		1,5	0,5	1
14	Высокое Возрождение (кватроченто)		1,5	0,5	1
15	Позднее Возрождение (чинквеченто)		3	1	2
2полугодие					
Раздел: Искусство Северного Возрождения					
16	Искусство Англии		1,5	0,5	1
17	Искусство Нидерландов		1,5	0,5	1
18	Искусство Германии		1,5	0,5	1
19	Возрождение. Обобщающее занятие.		1,5	0,5	1
Раздел: Новое и новейшее время. Европа					
20	Эпоха Барокко. Архитектура.		3	1	2

21	Изобразительное искусство Барокко.		1,5	0,5	1
22	Классицизм в искусстве Западной Европы		1,5	0,5	1
23	Архитектура		1,5	0,5	1
24	Живопись		1,5	0,5	1
25	Барокко и Классицизм. Обобщающий урок-игра.		1,5	0,5	1
26	Реалистическая живопись Голландии		1,5	0,5	1
27	Искусство эпохи Французской революции.		1,5	0,5	1
28	Искусство реализма во Франции середине 19 века		1,5	0,5	1
29	Искусство импрессионизма		1,5	0,5	1
30	Искусство постимпрессионизма		1,5	0,5	1
31	Искусство нового и новейшего времени. Обобщающий урок-	Урок-игра	1,5	0,5	1

	игра.				
32	Контрольный урок		1,5	0,5	1

Раздел: Искусство Средневековья

Тема 1. Романское искусство

Средневековое искусство. Сложность взаимодействия религии и искусства. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Одухотворенность, глубина выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Самостоятельная работа: придумать и зарисовать замок.

Тема 2. Архитектура

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров. Романский стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов.

Самостоятельная работа: выписать название храма и краткое описание.

Тема 3. Живопись

Работы в стиле - мозаика. Украшения полукупола апсиды (Христос в Величестве или Христос-Искупитель). Темы романских картин были посвящены католической церкви, библейским отрывкам, портретам святых, Иисусу Христу и Деве Марии. В центре внимания мозаики был полукупол апсиды; например, такие произведения, как Христос в Величестве или Христос-Искупитель.

Внутри романской живописи выделяется иллюстрированная рукопись, которая включает в себя декоративные элементы, такие как инициалы, бордюры и миниатюрные иллюстрации, выполненные из золота или серебра. Иллюстрированные произведения романского искусства были унаследованы от византийских традиций и династии Карла Великого; художники Каролинга выпустили серию иллюстрированных произведений.

Самостоятельная работа: зарисовать инициалы с декоративными элементами.

Тема 4. Скульптура

Большие скульптуры - тимпаны (расположены на фасадах романских церквей между перемычкой и скульптурами колонн). Тип скульптур характеризуется плоскими жесткими фигурами и имеет тенденцию к геометрической симметричной композиции. Темы в скульптурах - библейские отрывки из Ветхого и Нового Завета, Апокалипсис, жизнь святых, растительные темы и символические фигуры.

Самостоятельная работа: найти иллюстрацию и выписать характеристики тимпана аббатства Моисея.

Тема 5. Готическое искусство

Готика - искусство расцвета средневековых городов.

Термин «готика» был придуман классическими итальянскими писателями эпохи Возрождения, которые приписали изобретение варварским готическим племенам, которые разрушили Римскую империю и ее классическую культуру. На самом деле готика для них была синонимом «неклассического безобразия».

Подобно романскому искусству, готическое искусство характеризовалось как глубоко христианское и марианское религиозное искусство по преимуществу; быть в состоянии наблюдать в скульптурах, картинах и даже в символической сути готического витража соборов.

Самостоятельная работа: Придумать и зарисовать здание в готическом стиле.

Тема 6. Архитектура. Ранняя и Высокая готика.

Ранняя готика или стрельчатая (1140-1250 гг.). Переход от романского стиля к готическому с середины XII в во Франции, Англии и Германии. Для него характерны мощные стены зданий и высокие арки.

Высокая (зрелая) готика. XIII-XIV вв. (1194-1400 гг.) Усовершенствование ранней готики и признание её городским архитектурным стилем Европы. Зрелой (высокой) готике присуща каркасная конструкция, богатые архитектурные композиции, большое количество скульптуры и витражей.

Синтез искусств в готическом соборе: роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Главные отличительные признаки соборов (высокие стрельчатые окна без масверка (Франция), с масверком и без крипты (Германия), фасады 2-х башенные с круглыми окнами (розасами), масверк, круглое готическое окно и вимперги высшей утонченности, членение стен 4-х зонное, круглые колонны с 4 тонкими служебными колоннами, богатая орнаментика капителей, исключительно стрельчатые арки).

Самостоятельная работа: по иллюстрации описать готический собор.

Тема 7. Архитектура. «Пламенеющая» готика

Поздняя готика (пламенеющая). XIV в. 1350-1550. Название происходит от похожих на языки пламени узоров, применявшихся при оформлении зданий. Это высшая форма готической архитектуры, где главное внимание уделяется декоративным элементам. Орнаменты в форме «рыбный пузырь». Для этого периода характерно развитие скульптурного искусства. Скульптурные композиции не только воспитывали у людей религиозные чувства, изображая сюжеты из Библии, но и отражали жизнь простого народа.

Главные отличительные признаки соборов (низкие верхние оконные проёмы или уменьшение размеров окон, а так же круглые окна наряду со стрельчатыми с богатым ажурным орнаментом, более высокие аркады, более декоративно насыщенная (стиль «Изабелла с 1475, стиль «платереско» - соединение восточных и мавританских влияний), ажурный орнамент в виде рыбьего пузыря (каф. собор Амьена 1366-1373), средний неф выше боковых и меньше разделительных элементов между нефами, колонны приобретают более упрощенный профиль, круглые столбы устанавливаются далеко один от другого, капитель на служебных колоннах отсутствует или есть на отдельных колоннах, арки больших размеров - килевидная (уже ренессансная), звездчатый или сетчатый свод и свод с замковыми нервюрами с грушевидным профилем, трифорий отсутствует, крыши с куполами)

Самостоятельная работа: выписать этапы готического стиля во Франции (3 стиля), выписать этапы готического стиля в Англии и Германии (5 стилей).

Тема 8. Скульптура

Основой готической скульптуры являлись статуи. Характерной их особенностью было слияние с фасадами зданий. Издали они казались единым целым и лишь вблизи отделялись от них и становились интересными сюжетами. Внимание уделялось не только мелочам в виде драпировки тканей и одежде в целом, но и общему настроению, динамике, которые передавались зрителю.

В проработанные лица скульптур и их взаимодействие с другими персонажами композиции вкладывались эмоциональные порывы, переживания и страдания. В постановке фигур акцент делался на динамику движений, застывшую в моменте.

Дополнением скульптурного убранства многих храмов являются растительные мотивы. Объемная лепнина имитирует цветы, плоды и листья растений, которые произрастали в регионе возведения храма.

Самостоятельная работа: найти декоративный элемент скульптуры, вылепить.

Тема 9. Живопись

Особенности готического стиля живописи (глубокая религиозность сюжетов; передача реального мира через метафоры; линейное построение композиции; яркие и сочные цвета; обилие действий на одном полотне; в замкнутых помещениях, где разворачивается действие, появились окна, в которых просматриваются детально прописанные виды окрестностей). В период зарождения стиля в творениях живописцев не было единства сюжета - персонажи взаимодействуют между собой скорее декоративно, чем естественно. Орнамент лишь подчеркивал разделение композиции на отдельные сюжеты, что делало картины схожими с повествованием - художник побуждал зрителя рассматривать элементы последовательно, один за другим. Богородица с младенцем стали изображать в центре обыденной сцены в окружении предметов быта.

Внешность Мадонны также претерпела изменения - в ней угадываются черты реальных женщин, живших в ту эпоху. Мастера: Ян Ван Эйк, Ханс Мемлинг.

Витражная техника была известна мастерам стекольного дела и ранее, но новые конструкции позволяли создавать большие по площади витражи с потрясающими художественными приемами и тематическими сюжетами. Излюбленным изображением в цветном стекле стала притча о блудном сыне, в течение нескольких веков украшавшая витражи храмов по всей Европе.

Самостоятельная работа: нарисовать готический витраж.

Тема 10. Искусство Средневековья. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: разгадать кроссворд.

Раздел: Искусство эпохи Возрождения

Тема 11. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Появлению направления гуманизма - общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидательную деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов. Периодизация искусства Возрождения.

Появление интереса к изучению античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи.

Самостоятельная работа: разгадать анаграммы, записать ответы.

Тема 12. Проторенессанс (дученто)

Проторенессанс является предтечей Возрождения. Он ещё тесно связан со средневековьем, с византийскими, романскими и готическими традициями.

Делится на два подпериода: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 год). Важнейшие открытия, ярчайшие мастера живут и работают в первый период. Появление тенденций к чувственному, наглядному отражению реальности, светскость (в отличие от искусства Средневековья), появление интереса к античному наследию (свойственного искусству эпохи Возрождения).

Мастер Никколо Пизано - основатель школы скульптуры (использование классической традиции, акцентировка объема, материальности и весомости фигуры, предметов, стремление внести в изображение религиозной сцены элементы реального земного события).

Живопись Каваллини - преодоление плоскостности форм и композиционного построения в живописи «византийской» или «греческой» манеры письма.

Для архитектуры проторенессанса характерны уравновешенность и спокойствие. Представитель: Арнольфо ди Камбио.

Самостоятельная работа: записать основные произведения.

Тема 13. Раннее Возрождение (треченто)

Главным очагом раннего Возрождения была Флоренция. Флорентийская культура первой половины и середины XV века разнообразна и богата.

Для архитектуры раннего Возрождения характерна логика пропорций, форма и последовательность частей подчинены геометрии, а не интуиции, что было характерной чертой средневековых сооружений

Представитель: Палаццо Ручеллаи, Филиппо Брунеллески, Леон Баттиста Альберти.

Для скульптуры этого периода характерно развитие свободно стоящей статуи, живописный рельеф, портретный бюст, конный монумент.

Представитель: Л. Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, семья делла Роббиа, А. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, Б. да Майано, А. Верроккьо.

Для живописи характерно ощущение гармонической упорядоченности мира, обращение к этическим и гражданским идеалам гуманизма, радостное восприятие красоты и многообразия реального мира.

Представители: Мазаччо, Филиппо Липпи, А. дель Кастаньо, П. Уччелло, Фра Анджелико, Д. Гирландайо, А. Поллайоло, Верроккьо, Пьеро делла Франческа, А. Мантенья, П. Перуджино.

Самостоятельная работа: выбрать одно произведение и описать.

Тема 14. Высокое Возрождение (кватроченто)

Кульминация искусства (конец XV и первые десятилетия XVI века), преподнесшая миру таких великих мастеров как Рафаэль, Тициан, Джорджоне и Леонардо да Винчи именуется этапом Высокого Возрождения.

Сосредоточение художественной жизни Италии в начале XVI века перемещается в Рим.

Для архитектуры высокого Возрождения характерны монументальность, представительное величие, грандиозность замыслов (пришедшие из Древнего Рима), интенсивно проявившиеся в брамантовских проектах собора святого Петра и перестройки Ватикана.

Представитель: Донато Браманте, Антонио да Сангалло, Якопо Сансовино

Для скульптуры этого периода характерны героический пафос и, одновременно трагическое ощущение кризиса гуманизма. Прославляется сила и мощь человека, красота его тела, одновременно подчёркивая его одиночество в мире.

Представитель: Донателло, Лоренцо Гиберти, Брунеллески, Лука делла Роббиа, Микелоццо, Агостино ди Дуччо, Пизанелло.

Для живописи характерна передача мимики лица и тела человека, появляются новые способы передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам.

Представители: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти, Тициан, Якопо Сансовино.

Самостоятельная работа: просмотр фильма: Творчество Л. да Винчи

Тема 15. Позднее Возрождение (чинквеченто)

Для архитектуры позднего Возрождения характерны эксперименты с формами, разработкой и комбинированием античных образов, усложнение деталей, изгиб, преломление и перерыв архитектурных линий, затейливая орнаментация, большая плотность колонн, полуколонн и пилястр в пространстве. Подчеркивается более свободное соотношение пространства и материи.

Представитель: Микеланджело, Джакомо Бароцци да Виньола, Андреа Палладио.

Для живописи характерны взвинченность и изломанность линий, удлинённость или даже деформированность фигур, зачастую обнажённых, напряжённость и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции.

Представители: Пармиджанино, Понтормо, Бронзино.

Самостоятельная работа: разгадать кроссворд.

Раздел: Искусство Северного Возрождения

Тема 16. Искусство Англии

Английское Возрождение - довольно позднее явление. В XV веке, когда во многих европейских странах происходило бурное развитие новых экономических отношений, Англия находилась в состоянии глубочайшего кризиса. Поражение в Столетней войне, нескончаемые феодальные междоусобицы, война Алой и Белой розы привели к деградации экономической и культурной жизни страны. Средневековые традиции в искусстве сохраняются на протяжении всего XV века. В стране существовали гильдии строителей, создававших церкви, соборы и монастыри, среди которых величайшим образцом было Вестминстерское аббатство в Лондоне. В строительстве и архитектуре получали широкое развитие традиции средневековой английской готики. Артели золотых и серебряных дел мастеров создавали украшения и декорировали трон и усыпальницы королей.

Традиции средневековой культуры органично перерастают и адаптируются культурой Возрождения. Средневековая миниатюра оказала влияние на ренессансный портрет, которому свойственна орнаментальность, плоскостность. В этом типе портретов наряду с декоративностью, интересом к деталям, пышной одежде проявляется стремление к выражению определенной социальной принадлежности.

Самостоятельная работа: выписать представителей искусства.

Тема 17. Искусство Нидерландов

Общим для искусства Возрождения в Италии и в странах Центральной Европы является стремление к реалистическому изображению человека и окружающего его мир.

Нидерландских мастеров привлекало многообразие индивидуального облика людей и богатство природы. Они не стремятся создать обобщенный образ, а передают характерное и особенное. Художники не используют теории перспективы и другие, а передают впечатление глубины и пространства, оптические эффекты и сложность светотеневых отношений благодаря тщательному наблюдению.

Для них характерна любовь к своему краю и удивительное внимание ко всем мелочам: к родной северной природе, к особенностям быта, к деталям интерьера, костюмов, к различию материалов и фактур...

Нидерландские художники с предельной тщательностью воспроизводят мельчайшие детали и воссоздают сверкающее богатство красок. Эти новые живописные задачи могли быть решены только при помощи новой техники масляной живописи.

Творчество Босха оказало огромное влияние на развитие реалистических тенденций в нидерландской живописи XVI в.

Композиция «Искушение св. Антония» - одно из самых знаменитых и загадочных произведений художника. Шедевром мастера стал триптих «Сад наслаждений», замысловатая аллегория, получившая множество различных толкований. В этот же период были написаны триптихи «Страшный суд», «Поклонение волхвов», композиции «Св. Иоанн на Патмосе», «Иоанн Креститель в пустыне». К позднему периоду творчества Босха относятся триптих «Рай и ад», композиции «Бродяга», «Несение креста». Большинство картин Босха зрелого и позднего периода представляют собой причудливые гротески, содержащие глубокий философский подтекст.

Самостоятельная работа: подбор иллюстраций

Тема 18. Искусство Германии

А. Дюрер - один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Самостоятельная работа: зарисовка гравюр

Тема 19. Возрождение. Обобщающее занятие.

Самостоятельная работа: отгадать анаграммы, выписать ответы.

Раздел: Новое и новейшее время. Европа

Тема 20. Эпоха Барокко. Архитектура

Барокко - один из значимых стилей в культурной жизни Европы. Наибольшей популярности он достиг в таких странах, как Германия, Испания, Россия, Франция. Родиной его считается Италия. Эпоха барокко охватывает около двух столетий - с конца 16 до середины 18 века.

К отличительным чертам данного стиля относятся напыщенность, торжественность и парадность. Причем барокко охватывает не только художественное творчество, литературу и живопись, но и образ мышления человека, его существования, а также в какой-то мере и науку. Зарождение музыкальных жанров (опера, фуга). Музыка становится более экспрессивной. Композиторы эпохи барокко - Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Джованни Габриели.

Архитектура того времени богата колоннадами, избытком различных украшений на фасадах и в интерьере. Также преобладают многоярусные купола сложной, многоуровневой структуры. К наиболее известным архитекторам того времени относятся Микеланджело Буонарроти, Карло Мадерна. Произведения экспрессивны и выразительны, им присуща изощренность форм, создание иллюзорного пространства, а также причудливая игра тени и света.

Самостоятельная работа: зарисовать архитектурный элемент, написать произведение и автора.

Тема 21. Изобразительное искусство Барокко

В живописи этой эпохи преобладают религиозные и мифологические мотивы, а также парадные портреты. Изображение Мадонн (или в окружении ангелов). Наиболее знаменитые художники эпохи барокко - Микеланджело Меризи, Иасенто Риго, Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс.

Самостоятельная работа: выписать 10 шедевров живописи барокко.

Тема 22. Классицизм в искусстве Западной Европы

От латинского classicus - образцовый. Стиль или направление в литературе и искусстве, обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу.

Ориентация на разумное начало, на непреходящие образцы определила твердую нормативность этических требований (подчинение личного общему, страстей - разуму, долгу, законам мироздания) и эстетических запросов классицизма, регламентацию художественных правил; закреплению теоретических доктрин классицизма, способствовала деятельность основанных в Париже Королевских академий - живописи и скульптуры (1648) и архитектуры (1671). Цель искусства классицисты видели в познании истины, которая выступает как идеал прекрасного.

Теории жанра: деление на «высокие» и «низкие».

Самостоятельная работа: найти и выписать примеры теории жанров.

Тема 23. Архитектура

В архитектуре классицизма, которую отличают логичность планировки и ясность объемной формы, главную роль играет ордер, тонко и сдержанно оттеняющий общую структуру сооружения. Выдающиеся архитекторы: Мансар Франсуа, Перро Клод, Лево Луи, Ардуэн-Мансар Жюль.

Самостоятельная работа: выписать названия архитектурных ансамблей французского классицизма.

Тема 24. Живопись

Художники-классицисты, как и живописцы Возрождения, видели идеал в античном искусстве. Их творчество во многом стало реакцией на сменившие

ренессансные традиции маньеризм и барокко. Мастера-классицисты вернулись к простоте и гармонии Возрождения, усилив рациональное начало.

Особенности этого стиля: ориентация на каноны античного искусства; строгие пропорции, стройность композиции; тяга к симметрии, упорядоченности; геометрическая простота и чёткость линий, форм; опора на логику; гармония, недопустимость диссонансов и хаотичности; следование строгим правилам и канонам, положенным в основу живописной и эстетической системы; стремление к изображению людей гармонично развитыми, близкими к анатомическому идеалу; выбор высоких, вечных тем. Художники: Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жак-Луи Давид.

Самостоятельная работа: в таблице записать произведения живописи.

Тема 25. Барокко и Классицизм. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 26. Реалистическая живопись Голландии.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы». Значение творчества Ф. Хальса. Творчество Рембрандта ван Рейна.

Самостоятельная работа: выписать шедевры живописи Рембрандта ван Рейна.

Тема 27. Искусство эпохи Французской революции.

Искусство революционного романтизма во Франции. Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра. Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико. Э. Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Самостоятельная работа: подобрать на буквы в фамилии Делакруа прилагательные, которые характеризуют его работы.

Тема 28. Искусство реализма во Франции середине 19 века

Реалистическое направление в пейзажной живописи - барбизонская школа. Творчество и основные черты работ Жана Батиста Камиля Коро, Оноре Домье, Жана Франсуа Милле, Гюстава Курбе.

Самостоятельная работа: описать произведения мастеров барбизонской школы.

Тема 29. Искусство импрессионизма

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве 19 в. и взаимосвязь ее с новым миропониманием. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина Разработка пленэра и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Стремление к философскому осмыслению действительности.

Самостоятельная работа: способ работы цветом - пуантель: записать названия картин.

Тема 30. Искусство постимпрессионизма

Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы.

Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Самостоятельная работа: копия работы Ван Гога гуашью.

Тема 31. Искусство нового и новейшего времени. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Тема 32. Контрольный урок

Итоговый тест по пройденным темам.

Самостоятельная работа: решить кроссворд.

Учебно-тематический план 3 год

№	Наименование раздела, темы	Вид занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельна работа	Аудиторные занятия
			1,5	0,5	1
1 полугодие					
Раздел: Русская культура					
1	Искусство Киевской Руси	Урок	1,5	0,5	1
2	Искусство Новгорода	Урок	1,5	0,5	1
3	Искусство Владимиро-Суздальского		1,5	0,5	1

	княжества				
4	Архитектура Московского княжества 14-15 вв.		1,5	0,5	1
5	Архитектура Московского государства 16-17 вв.		1,5	0,5	1
6	Древнерусская иконопись 11-14 вв.		1,5	0,5	1
7	Искусство переходного времени. 17 в.		1,5	0,5	1
8	Древнерусская иконопись и портретное искусство		1,5	0,5	1
9	Архитектура Петровского барокко	Урок	3	1	2
10	От древней Руси до Петровских времен. Обобщающий урок.		1,5	0,5	1
Раздел: Русская культура Нового времени 18-19 вв.					
11	Русское искусство 18 вв.		3	1	2
12	Русское искусство 19 вв.	Урок	3	1	2
13	Русская культура Нового времени. Обобщающий урок.		1,5	0,5	1
2 полугодие					
Искусство России на рубеже 19-20 вв.					

14	Искусство России на рубеже 19-20 вв.	Урок	1,5	0,5	1
15	Символизм в живописи	Урок	1,5	0,5	1
16	Мирискусники.	Урок	1,5	0,5	1
17	Русские сезоны.	Урок	1,5	0,5	1
18	Музыка	Урок	1,5	0,5	1
19	Театр.	Урок	1,5	0,5	1
20	Художественные мастерские и музеи народного творчества.	Урок	1,5	0,5	1
21	Союз русских художников	Урок	1,5	0,5	1
22	Архитектура серебрянного века	Урок	1,5	0,5	1
23	Кино	Урок	1,5	0,5	1
24	Авангард	Урок	1,5	0,5	1
25	Авангардизм в живописи.	Урок	1,5	0,5	1
26	Искусство России на рубеже 19-20 вв. Обобщающий урок	Урок-игра	3	1	2
27	Обобщающий урок.	Урок-игра	3	1	2
28	Зачет		1		1

Раздел: Искусство Киевской Руси

Тема 1. Искусство Киевской Руси

Для культуры Киевской Руси в целом характерно принятие принципов православного мироотношения с включением в него элементов языческой картины мира. Образ Богородицы слился с образом языческой богини Макоши - посредницы между миром земным и миром небесным.

Функции избранного посредника среди людей (патриарха и императора) в древней Руси выполнял князь, который еще с языческих времен считался связующим звеном между миром людей и миром богов.

Каменные храмы 10-11 веков, в той или иной степени, сохранившиеся в Киеве и других крупнейших русских городах, убедительно демонстрируют, что все они построены на основе стиля Византийский классицизм.

На русской земле изначальные крестово-купольные церкви возводились исключительно по проектам византийских мастеров.

В храмовой архитектуре Киевской Руси принято выделять три сооружения - Десятинная церковь, София Киевская и София Новгородская.

Собор Святой Софии Киевской был заложен зодчими из Византии в центре столицы древнерусского государства, представляет собою трёхдневный и шестистолпный храм.

Самостоятельная работа: зарисовать храм.

Тема 2. Искусство Новгорода

Основной особенностью мироотношения новгородцев является их стремление к самостоятельности внутри Киевского государства в качестве уникального города, обладающего индивидуальной судьбой и весьма значимым для всего государства значением. Стремление к самостоятельности и всяческое проявление самобытности выразилось даже в устройстве города, разделенного рекой Волхов на две стороны - Софийную (на ней находилась София Новгородская) и Торговую (жилая сторона города), причем Торговая, в свою очередь, делилась на пять относительно самостоятельных концов, а каждый из них на относительно самостоятельные улицы.

Образцом новгородского типа храма XII-XIII веков считается церковь Спаса Преображения на Нередице.

Специфика новгородских храмов 12-13 веков: церковь Спаса Преображения на Нередице.

Особенности храмовой архитектуры Новгорода 14 века: Церковь Федора Стратилата на Ручье, церковь Спаса Преображения на Ильине улице.

Самостоятельная работа: зарисовать архитектурные элементы храма, написать название храма.

Тема 3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества

На рубеже 11-12 столетий на Северо-Восточных землях Руси начинается постройка первых каменных храмов - Успенского в Ростове и Богородице-Рождественского в Суздале. Зодчества данной школы можно охарактеризовать изысканностью пропорций и распространением резного белокаменного декора (рельефные композиции - использование растительного орнамента в сочетании с фигурами библейских персонажей и фантастических зверей, аркатурные пояса).

Основные особенности культуры Владимиро-Суздальского княжества: белокаменное зодчество; общерусские летописи; появление гуманистической литературы; живопись и «узорочье» золотых и серебряных дел мастеров.

Самостоятельная работа: зарисовать резной узор.

Тема 4. Архитектура Московского княжества 14-15 вв.

В 14 в. происходит постепенное возвышение Московского княжества: выгодное географическое положение, способствовавшее торговле, удалённость от основных путей, по которым ходили татары, дальновидная политика московских князей - всё это содействовало росту сил и авторитета Москвы. В Москву переносится кафедра митрополита «Всея Руси», а Куликовская битва в 1380 г. положила начало освобождению Московского государства от подчинения монголо-татарам.

Особое значение для сложения искусства и архитектуры Московского княжества имели традиции Владимиро-Суздальской земли. Из Владимирской школы была перенята строгая белокаменная кладка, богатое оформление

перспективных порталов, из Новгородской и Псковской - конструкции перекрытий со ступенчатыми арками и диагонально расположенными сводами. Яркие примеры архитектуры: Успенский собор, Спасский собор Андроникова монастыря

Самостоятельная работа: написать на примере храма черты Владимиро-Суздальской и Новгородской архитектуры.

Тема 5. Архитектура Московского государства 16 -17 столетия

Создание Московского Кремля. Архангельский собор Кремля построен с использованием светских элементов итальянским архитектором Алевизом Новым в 1505-1508 годах. Собор служил великокняжеской усыпальницей.

Было построено множество крепостей (кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Серпухове и др., крепостные стены вокруг монастырей), крепостные стены Китай-города в Москве (зодчий Федор Конь).

К числу новых явлений относится шатровый стиль, возникший в начале 16 века, который продолжает традиции русского деревянного зодчества и порывает с византийским типом крестово-купольного храма. Памятником каменной шатровой архитектуры явилась Церковь Вознесения в селе Коломенском.

Архитектура 17 века также претерпевает серьезные изменения. В ней наблюдается усиление светского начала, отход от строгих церковных канонов, явное сближение культового и гражданского зодчества. Народное творчество активно влияло на архитектуру, живопись. Все шире становились контакты России с западным миром. Памятник светской деревянной - не сохранившийся дворец Алексея Михайловича в Коломенском, в котором по-особому отчетливо проявилось стремление к высшей нарядности, живописности и декоративности.

В Московском Кремле строится Теремной дворец, облик которого сформирован под сильным влиянием народного искусства - живописный, сказочный. Появились на всех башнях Московского Кремля декоративные шатры, определяющие сегодня их силуэты.

Самостоятельная работа: выписать все постройки Московского Кремля.

Тема 6. Древнерусская иконопись 11-14 веков

В Киевскую Русь завезено много греческих икон, служивших образцами для русских иконописцев. Знаменитая икона Владимирской Богоматери (хранится в Третьяковской галерее).

Возникновение иконописных мастерских. Мастер Алимпий (ученик греческих мастеров, украшавших мозаикой Успенскую церковь в Печерском монастыре (около 1083 года). Алимпий писал новые иконы и поновлял старые. По своей иконографии иконы мало чем отличаются от византийских икон этого же времени. Очень близки они к ним и по стилю. Их довольно темный, скорее сумрачный колорит восходит к византийской палитре. Главными иконописными школами на Руси были Новгород, Псков и Москва.

«Северные письма» - особый стиль древнерусской иконописи.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм «Икона Владимирской Богоматери»

Тема 7. Искусство переходного времени. 17 в.

Под влиянием светской архитектуры культовые сооружения также становятся все более праздничными, нарядными, многоцветными, украшенными богатым декором. Примером подобного строительства может служить церковь Рождества Богородицы в Путинках, выполненная в характерном для того периода стиле русского узорочья. После завершения строительства храма, в 1653 г., Патриарх Никон прекратил строительство каменных шатровых храмов на Руси. Однако этот запрет не соблюдался, и популярный шатер широко использовался для венчания колоколен и крылец.

Большое количество оригинальных памятников архитектуры 17 века сохранилось и в Ростове. Наиболее известны Ростовский кремль, а также церкви Ростовского Борисоглебского монастыря, церковь Иоанна Богослова Ростовского кремля. Храм внутри не имеет столпов, стены покрыты превосходными фресками.

В конце 17 века в русском зодчестве складывается новый стиль, условно названный московским или нарышкинским барокко, поскольку большинство европейским барокко проявляется главным образом во внешнем декоре. Для него

характерны четкая симметрия и равновесие масс, многоярусность, создающая устремленность вверх, многоцветность и декоративность. Прекрасным образцом такого стиля является Церковь Покрова в Филях.

Самостоятельная работа: зарисовать Ростовский кремль.

Тема 8. Древнерусская иконопись и портретное искусство

Русская живопись до 17 века имела преимущественно религиозный характер. Иконы, фрески и мозаики украшали храмы. Иконы висели и в домах на почетном месте - в красном углу.

Выдающимся живописцем конца 14- начала 15 века был Феофан Грек (был родом из Византии). Феофан Грек расписывал церкви в Новгороде и Москве, писал иконы. Лики, выполненные Феофаном Греком, отличаются индивидуальными выразительными чертами. Они выглядят сурово и грозно. Современником Феофана Грека был выдающийся русский художник Андрей Рублев. Самая известная икона Андрея Рублева – Троица. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

В начале 16 века выдающимся мастером был Дионисий. Он расписывал Рождественский собор Ферапонтова монастыря в Вологодском крае. «Нежная яркость красок» - так характеризуют фрески Дионисия искусствоведы.

С обмирщением культуры в 17 веке связано появление нового жанра в живописи - парсуны. Парсуна - это изображение человека, выполненное в иконописной технике. Портретное сходство на парсунах сочетается с плоскостным изображением.

Самостоятельная работа: изобразить парсуну.

Тема 9. Архитектура Петровского барокко

Петровское барокко - архитектурный и художественный стиль, одобренный Петром I и широко используемый для проектирования зданий в новой столице России - Санкт-Петербурге. Это направление ограничено условными рамками 1697—1730 гг. И возникло на фоне увлечения Петра Великого и его непосредственных преемников западноевропейской стилистикой строительства зданий. Архитектуре петровского времени свойственны следующие черты:

простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, высокие кровли «с переломом» голландского типа, башни со шпилями, двуцветная окраска штукатурки (красное с белым или синее с белым), плоскостная трактовка фасадов с упрощённым использованием ордерной системы за счёт кирпичной кладки «с напуском».

Первыми архитекторами петровского барокко Санкт-Петербурга были Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Дж. М. Фонтана, Николо Микетти и Г. Маттарнови.

В период правления Петра I и Анны Иоанновны отечественное барокко было достаточно скромным. Императрица Елизавета Петровна, взойдя на престол, сполна воплотила в архитектуре пристрастие к роскоши. Главным архитектором государыни был Франческо Бартоломео Растрелли, который тяготел к исполинским масштабам, пышности внутреннего убранства и обильному использованию позолоты. В интерьерах елизаветинских строений использовались сказочные мотивы, обилие лепнины и резных украшений, массивных зеркал и хрустальных предметов. К первым зданиям петровского барокко можно отнести: Летний дворец Петра I, Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Церковь Симеона и Анны, Кикины палаты, Большой Екатерининский дворец, Смольный собор, Дворец Марли, Павильон Эрмитаж, Здание государственных коллегий, Кунсткамера, Монплеизир. Самостоятельная работа: описать здание петровского барокко.

Тема 10. От древней Руси до Петровских времен. Обобщающий урок-игра.

Самостоятельная работа: составить кроссворд.

Раздел: Русская культура Нового времени 18-19 вв.

Тема 11. Русское искусство 18 вв.

В XVIII в. в России происходит экономическое развитие, всестороннее развитие культуры. Искусство стало светским. Большое развитие получили архитектура, живопись, гравюра. Ведется строительство Петербурга. Приглашали иностранных мастеров для обучения русских. В первой четверти XVIII в. развито

«пенсионерство» (поездка за границу на обучение). В это время талант ставился выше родовитости. Зародилась идея о создании Академии художеств.

В художественной культуре 18 в. выделяют три периода:

1. Конец 17 – 20-е гг. 18 в.: деятельность Петра I; закладываются основы Просвещения; идеология, связанная с воспитательной, созидательной ролью искусства в обществе.

2. 30–50-е гг. 18 в.: связан с правлением Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, период пышного цветения барокко и перехода к классицизму в архитектуре.

3. Кульминация расцвета Просвещения - правление Екатерины II. Характеризуется взлетом во всех областях художественного творчества, расцвет классицизма, развитие русской словесности, время перехода от парсуны к портрету. Русское искусство вышло из периода ученичества.

Государственные и культурно-бытовые преобразования в Петровский период вызвали строительство промышленных и общественных зданий и сооружений - фортификаций, верфей, заводов, производственных и гостинных дворов, коллегий, госпиталей, учебных и музейных помещений, театров и жилых зданий. Строительство велось по регулярному плану. Применялись новые материалы, строительная техника.

На рубеже XVII и XVIII вв. большое строительство велось в Москве. Появились новые жилые сооружения, строящиеся вдоль улицы, а не как усадьбы - Дом Гагариных. Архитектор И. Зарудный построил Церковь архангела Гавриила (Меньшикова башня).

Велось активное строительство Петербурга. Был создан генеральный план города и строительства по укреплению реки Невы. В новую столицу в 1710 г. были приглашены: итальянцы Н. Микетти, Г. Киавери, К. Б. Растрелли, Д. Трезини, М. Фонтана, француз Ж. Б. Леблон, немцы Г. Маторнови, И. Шендель, А. Шлютер, голландец Г. Ван Болес.

В первой половине 18 в. скульптура, не имевшая в России давних традиций, развивалась довольно медленно. Князь Потемкин покупал скульптуру за рубежом

(«Венера Таврическая»). Все крупнейшие мастера того времени были иностранцами (Р.Б. Карло, Ф.Э. Морис)

Во второй половине XVIII в. в России появились свои мастера, получившие образование в Академии художеств и за границей (Федот Иванович Шубин, М.И. Козловский, Ф.Ф. Щедрин)

В 18 в. живопись постепенно стала приобретать европейские черты: осваивалась линейная перспектива, позволявшая передать глубину пространства, художники стремились правильно изображать объем предметов с помощью светотени, изучали анатомию. Мастера пишут исторические композиции, баталии, натюрморты, портреты во всех разновидностях: камерный, парадный, в рост, погрудный, парный. В станковой живописи картины пишут маслом на холсте. Мастера: И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, И.П. Аргунов.

Живопись второй половины 18 в. - открывается Академия трех знатнейших искусств (живопись, гравюра, скульптура). Развиваются новые жанры: пейзажный, бытовой, исторический. Особенностью портрета второй половины XVIII в. является большой интерес художников к внутреннему миру человека. Мастера: Ф. С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, С. Щедрин, А. П. Лосенко, Ф.Я. Алексеев.

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма «Строительство Санкт-Петербурга»

Тема 12. Русское искусство 19 вв.

Гуманистические идеалы русского общества отразились в высокогражданственных образцах зодчества этого времени и монументально-декоративной скульптуры, в синтезе с которыми выступает декоративная живопись и прикладное искусство, которое нередко оказывается в руках самих архитекторов. Главенствующий стиль этого времени – зрелый, или высокий, классицизм, в научной литературе, особенно начала XX столетия, часто именуемый русским ампиrom.

Архитектура первой трети века - это, прежде всего решение больших градостроительных задач. В Петербурге завершается планировка основных площадей столицы: Дворцовой и Сенатской. Создаются лучшие ансамбли города. Особенно интенсивно после пожара 1812 г. строится Москва. Идеалом становится античность в ее греческом (и даже архаическом) варианте; гражданственная героика античности вдохновляет русских архитекторов. Используется дорический (или тосканский) ордер, который привлекает своей суровостью и лаконизмом. Некоторые элементы ордера укрупняются, особенно это касается колоннад и арок, подчеркивается мощь гладких стен. Архитектурный образ поражает величавостью и монументальностью. Огромную роль в общем облике здания играет скульптура, имеющая определенное смысловое значение. Многие решают цвет, обычно архитектура высокого классицизма двухцветна: колонны и лепные статуи - белые, фон - желтый или серый. Среди зданий главное место занимают общественные сооружения: театры, ведомства, учебные заведения, значительно реже возводятся дворцы и храмы. Воронихин, Захаров, Тома де Томон, Росси и Стасов - петербургские зодчие. О.И. Бове, Д. Жилярди, А.Г. Григорьев - зодчие Москвы.

Знаменитые скульпторы: И.П. Мартос, С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский.

Ведущим направлением архитектуры и скульптуры первой трети XIX столетия был классицизм. В живописи его развивали, прежде всего, академические художники в историческом жанре. В портретном жанре ведущее место должно быть отведено О. Кипренскому. Между идеалами классицизма и нововведениями романтизма работал К. Брюллов. Центральной фигурой в живописи середины века был, несомненно, А. Иванов. Главным для жанровой живописи второй половины столетия явилось творчество П. Федотова.

Самостоятельная работа: описать Исакиевский собор

Тема 13. Русская культура Нового времени. Обобщающий урок

Самостоятельная работа: разгадать кроссворд.

Тема 14. Искусство России на рубеже 19-20 вв.

Формируется течение, в основе которого лежали идеи критического реализма. Одним из первых мастеров этого направления был В. Перов. Его жанровые произведения («Сельский крестный ход на Пасхе» 1861 год, «Проводы покойника» 1865 год, «Тройка» 1868 год) являют собой горестные истории жизни простого народа, изложенные языком живописи.

В 1863 году группа студентов-выпускников отказалась писать программные картины на сюжеты скандинавского эпоса, предложив вместо этого выбрать тему, связанную с проблемами современного общества. В этом им было отказано. В знак протеста художники во главе с И. Н. Крамским, не окончив официально курса, покинули Академию, образовав «Петербургскую артель художников». В 1870 году, уже в Москве, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, Н. Н. Ге, и Г. Г. Мясоедов организовали «Товарищество передвижных художественных выставок». Товарищество устраивало выставки в Петербурге, Москве, Харькове, Казани, Орле, Одессе. В состав товарищества передвижников в разное время входили И.Е. Репин, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинжи, И. И. Левитан, М. В. Васнецов, Н. А. Ярошенко и другие. Общеизвестным идейным лидером этого объединения был Иван Николаевич Крамской.

Самостоятельная работа: выбрать художника-передвижника, выписать произведения, характерные особенности работ.

Тема 15. Символизм в живописи

На рубеже 19-го и 20-го веков появилось новое понятие в искусстве - «символизм». Оно появилось, как протест против натурализма и реализма. Цель последователей нового направления - воплощение тонкого мира с помощью метафорических образов, придание идеалу осязаемой формы.

Художники искали вдохновения в литературе и музыке, мифах и легендах, воплощая на полотнах то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Эпоха символизма в целом получила название Серебряный век.

Предвестником символизма в изобразительном искусстве стал Виктор Васнецов - его полотна со сказочными и былинными персонажами.

Наиболее яркими представителями символизма среди русских художников считаются: Врубель, Борисов-Мусатов, Сомов, Нестеров, Рерих.

В 1904 году в Саратове состоялась первая выставка художников нового стиля под названием «Алая роза». Такое же имя носило объединение мастеров - последователей. Спустя какое-то время от «Алой розы» отделилась часть художников в новый союз - «Голубая роза». Они организовали в 1907 году вторую выставку.

Серебряный век завершился после Октябрьской революции с приходом Советской власти, символизм уступил место авангардизму.

Самостоятельная работа: выбрать художника, написать его произведения.

Тема 16. Мирискусники

В русской живописи своего рода знаменем символизма стало знаменитое творческое объединение «Мир искусства».

Александр Бенуа, Сергей Дягилев, Евгений Лансере, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Константин Сомов - каждый привносил в эту группу единомышленников что-то свое. Их стали называть «мирискусниками», подчеркивая и принадлежность к содружеству, в котором они состояли, и одновременно отдавая им должное как создателям феерии бесконечных фантазий, стилизаций, импровизаций.

Журнал «Мир искусства» был не только изданием для художников и о художниках. Дягилев-редактор предоставлял страницы журнала писателям, поэтам, философам, принимавшим близкие символистам эстетические ценности.

Изысканно-утонченный стиль «Мира искусства» стал художественным достоянием эпохи.

Самостоятельная работа: придумать страничку журнала «Мир искусства»

Тема 17. Русские сезоны

Сергей Павлович Дягилев в 1908-1914 годах организовывал в Париже симфонические концерты, оперные и балетные спектакли, привлек к участию в них крупнейших русских артистов, а оформление театральных постановок,

помимо Бенуа и Бакста, поручил художникам-символистам Константину Коровину и Александру Головину.

Парижская антреприза Дягилева вышла далеко за рамки частного зрелищного предприятия и превратилась в настоящий фестиваль русского искусства. Это было соединение русской классической музыки (М.И. Глинка, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский) и новейших музыкальных открытий (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский), новаторской хореографии и высочайшей исполнительской культуры.

Грандиозный смотр русского искусства в Западной Европе Дягилев предварил великолепными выставками, которые прошли в Париже, Берлине и Венеции. Ядром экспозиции были древние иконы, портреты кисти Левицкого и Боровиковского и современная живопись России начала XX века.

Русские сезоны имели триумфальный успех. Искушенная парижская публика была покорена блистательным дарованием балерин Анны Павловой и Тамары Карсавиной, могучим голосом и величайшим артистизмом Федора Шаляпина, виртуозным мастерством пианиста Сергея Рахманинова, будущего великого композитора.

Газеты пестрели восторженными отзывами о руководителе балетной труппы Русских сезонов Михаиле Фокине. Балетмейстер Вацлав Нижинский вызвал восхищение и как соавтор Фокина в постановке балетов и хореографических номеров, и как превосходный танцовщик, исполнивший главные партии.

Зрителей пленили и удивительные декорации, и интереснейшие сценические рисунки, и «движущаяся живопись» костюмов, созданных Л.С. Бакстом, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинским, Н.К. Рерихом и С.Ю. Судейкиным.

Заграничное гастрольное турне дягилевской группы открыло западноевропейцам сокровища России.

Самостоятельная работа: зарисовать сценический рисунок.

Тема 18. Музыка

На рубеже 19-20вв. веков в творчестве композиторов происходит определенный пересмотр музыкальных традиций, отход от социальной проблематики и возрастание интереса к внутреннему миру человека, к философско-этическим проблемам. Знаменем времени стало усиление лирического начала в музыке. В начале 20в. продолжал творческую деятельность Римский-Корсаков. Важное значение имело творчество ученика Римского-Корсакова - Глазунова. Музыка Лядова с большой тонкостью воплотила образы народной сказочной поэзии. Центральное место в московской музыкальной жизни занял Танеев – талантливый композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкант-ученый.

Среди поколения композиторов, появившегося в 1900-х гг., наиболее талантливыми художниками были С.В. Рахманинов (1873-1943) и А.Н. Скрябин (1871-1915).

Самостоятельная работа: прослушать роизведение Скрябина.

Тема 19. Театр

Режиссер, актер, педагог, теоретик театрального искусства К.С. Станиславский принадлежал к известному с 18 века купеческому роду. Под своей настоящей фамилией Алексеев он занимался семейным бизнесом, а под псевдонимом Станиславский играл на сцене. Вместе со своим другом и соратником В.И. Немировичем-Данченко он основал и возглавил Московский художественный театр.

Как режиссеру и театральному деятелю всемирную славу Станиславскому принесла созданная им система актерского мастерства, в которой главное значение придается достоверности образа и подлинности актерского переживания. Станиславский создал новаторские спектакли, сочетавшие в себе целостность художественного замысла и высочайшее исполнительское мастерство.

Станиславский и Немирович-Данченко были еще и музыкальными режиссерами. Со временем студии, где они вели занятия с молодежью, переросли

в два самостоятельных театра, которые в 1941 году слились в один - Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Свою теорию актерской игры Станиславский изложил и обосновал в воспоминаниях «Моя жизнь в искусстве» (1926), в книге «Работа актера над собой» (1938) и ряде других публикаций.

Великий певец и артист Ф.И. Шаляпин гордился тем, что он, выходец из крестьян, выбился в люди и стал солистом театра его императорского величества, покорила своим голосом не только Россию, но и весь мир. Роли Ивана Сусанина в «Жизни за царя» М.И. Глинки, Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно, Ивана Грозного в «Псковитянке» Н.А. Римского-Корсакова и в особенности Бориса Годунова в одноименной опере М.П. Мусоргского принесли Шаляпину заслуженную славу и в отечественном, и в зарубежном театральном мире.

Самостоятельная работа: прослушать оперное произведение в исполнении Шаляпина.

Тема 20. Художественные мастерские и музеи народного творчества

К концу 19 века подмосковная усадьба Абрамцево, принадлежавшая промышленнику-миллионеру С.И. Мамонтову, становится обителью муз. По приглашению гостеприимного хозяина в этом большом имении работают художники В.М. Васнецов, М.А. Врубель, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.А. Серов и другие. Здесь были открыты мастерские, где создавались произведения декоративно-прикладного искусства в духе русских народных промыслов и традиционных ремесел. Спектакли с участием Ф.И. Шаляпина натолкнули Мамонтова на мысль об основании в Москве частной русской оперы, и это намерение было выполнено.

В те же годы, когда сложился мамонтовский, или абрамцевский, кружок, в имении княгини М.К. Тенишевой под Смоленском были созданы ставшие известными на всю Россию художественно-промышленные мастерские и музей народного творчества.

Как и Мамонтов, Тенишева серьезно увлекалась искусством, дружила со многими художниками и помогала им материально. Стараниями этой замечательной женщины и на ее средства в селе Талашкино была собрана бога-

тейшая коллекция из предметов русской старины, народного быта, художественных изделий из металла, дерева, стекла, керамики, кости, искусных вышивок и т.п.

Самостоятельная работа: выписать меценатов

Тема 21. Союз русских художников

В 1903 г. возникло одно из самых крупных выставочных объединений начала века – «Союз русских художников». В него вошли на первых порах почти все видные деятели «Мира искусства» – Бенуа, Бакст, Сомов, Добужинский, Серов, участниками первых выставок были Врубель, Борисов-Мусатов. Инициаторами создания объединения явились московские художники, связанные с «Миром искусства», но тяготевшие программным эстетством петербуржцев. Лицо же «Союза» определили преимущественно московские живописцы передвижнического направления, выученики Московского училища живописи, ваяния и зодчества, наследники Саврасова, ученики Серова и К. Коровина. Многие одновременно выставлялись и на передвижных выставках. Экспонентами «Союза» были разные по мироощущению художники: С. Иванов, М. Нестеров, А. Архипов, братья Коровины, Л. Пастернак. Организационными делами ведали А.М. Васнецов, С.А. Виноградов, В.В. Переплетчиков. Столпы передвижничества В.М. Васнецов, Суриков, Поленов состояли его членами. Лидером «Союза» считался К. Коровин.

В целом «Союзники» тяготели не только к пленэрному этюду, но и к монументальным картинным формам. К 1910 г., времени раскола и вторичного образования «Мира искусства», на выставках «Союза» можно было увидеть интимный пейзаж (Виноградов, Петровичев, Юон и др.), живопись, близкую к французскому дивизионизму (Грабарь, ранний Ларионов) или близкую символизму (П. Кузнецов, Сапунов, Судейкин); в них участвовали и художники дягилевского «Мира искусства» – Бенуа, Сомов, Бакст, Лансере, Добужинский. «Союз русских художников», с его твердыми реалистическими основами, сыгравший значительную роль в отечественном изобразительном искусстве, имел

определенное воздействие и на формирование советской живописной школы, просуществовав до 1923 г.

Самостоятельная работа: выбрать художника, записать произведения.

Тема 22. Архитектура серебряного века. Модерн

В истории архитектуры трудно найти период, когда накал творческих исканий был бы столь жарким и напряженным, а результаты исканий - столь многообразны, неоднозначны и противоречивы. Естественным итогом этих поисков стали удивительное разнообразие и исключительная многоликость модерна в его конкретных проявлениях. Первые проявления модерна относятся к последнему столетию 19 века, неоклассицизм формируется в 1900-х г.

Модерн в России характеризуется неприятием классических форм. Он открыто подчеркивал функциональное назначение зданий, придавая большое значение конструкциям, фасадам, интерьерам и используя для их украшения фреску, мозаику, витраж, керамику, скульптуру. Постройки приобретали подчеркнуто индивидуализированный облик и отличались свободной планировкой. В Петербурге в стиле модерн застроена вся Петроградская сторона, в Москве такие здания разбросаны по историческому центру внутри садового кольца. Ведущим архитектором этого стиля был Федор Осипович Шехтель (1859-1926). По его проектам в Москве были построены здание МХАТа и особняк Рябушинского у Никитинских ворот (1900-1902) - произведения наиболее типичные для чистого модерна. Его же Ярославский вокзал - образец стилистически смешанной архитектуры.

В Петербурге модерн испытывал сильное влияние классицизма. Так родился неоклассический архитектурный стиль. Его представителями были архитекторы И.А. Фомин и И.В. Жолтовский.

В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А.А. Веснина и М.Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А.А., В.А. и Л.А. Весниными проекте

Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас). В 1924 была создана творческая организация конструктивистов - ОСА, представители которой разработали так называемый функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий.

Самостоятельная работа: зарисовать здание в стиле Модерн.

Тема 23. Кино

Становление русского кинематографа началось еще в дореволюционный период. Первые киноаппараты появились в стране в первой половине 1896 года. Для демонстрации изобретения Люмьеров выбирались популярные среди обывателей места: 4 мая 1896 г. состоялся показ в саду «Аквариум» в Петербурге, 26 мая – в московском «Эрмитаже».

После столичных премьер «синематограф» начал турне по другим городам России. В Нижнем Новгороде один из первых сеансов посетил журналист «Нижегородского листка» Максим Горький. Его впечатления относительно «движущихся фотографий» отражали восприятие этого явления большей частью общества той поры: необычно, сложно и оригинально. Первые сеансы были непродолжительны: несколько картин, шедших в комплекте с каждым экземпляром кинопроектора, вмещались в 10 минут. Сюжет фильмов основывался на привычных для людей событиях реальной жизни: прибытие поезда, выход рабочих с фабрики, городские будни. Но зрителя привлекало не содержание картин, а сам факт запечатления всевозможных проявлений окружающего мира.

Начало русскому кинематографу положил предприниматель А.А. Ханжонков. В 1904-1906 годах он представлял в России интересы одной из зарубежных фирм, а в 1907 году, открыв собственное дело, приступил к выпуску фильмов.

Акционерное общество А.А. Ханжонкова недолго оставалось единственной в России «фабрикой грез». Конкуренцию ему составили фирмы Тимана и

Рейнгардта, Ермольева и Харитонов. Кинопродукция, которую они выпускали, - это документальные хроники, научно-популярные и мультипликационные фильмы.

Самостоятельная работа: придумать афишу.

Тема 24. Авангард

Русский авангард стал одним из течений модернистского искусства, получившего развитие в начале 20 в. Главная отличительная черта этого направления - подчеркнутая полемичность, острое противопоставление новых приемов прежним традициям. Для авангардизма характерно отрицание всех устоев, на которых базировалось искусство ранее, это направление не признает каких-либо проявлений преемственности художественных традиций.

Для русского авангарда характерно сочетание традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи. В России под названием «авангард» (авангардизм) объединялись несколько художественных течений: абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, кубофутуризм. Основные направления и представители русского авангарда: Абстракционизм - Василий Кандинский, супрематизм - Казимир Малевич, конструктивизм - Владимир Татлин, кубофутуризм (кубизм, футуризм) - Владимир Маяковский.

Самостоятельная работа: зарисовать натюрморт в виде абстракции.

Тема 25. Авангардизм в живописи

Представители авангардизма в изобразительном искусстве - В.В. Кандинский, К.С. Малевич (изобретатель супрематизма), М.Ф. Ларионов (родоначальник лучизма), П.Н. Филонов (классик русского абстрактного искусства) (сложный калейдоскоп из цветowych пятен, распадающихся на углы, линии, яркие точки фигур, все дальше уходя от реального мира и узнаваемого изображения). Парящие над городом люди на картинах Марка Шагала; кубистские построения Роберта Фалька, конструирующего свои портреты и натюрморты из объемных, преломленных на плоскости форм; карта Северного полушария под потолком Исаакиевского собора Павла Филонова; живописные рельефы и «контррельефы» Владимира Татлина шаг за шагом приближали

художников к отказу от традиционного изображения в пользу странных контрастных сочетаний, поглощающих весь зрительный ряд.

Самостоятельная работа: зарисовать картину в стиле лучизма.

26 Искусство России на рубеже 19-20 вв. Обобщающий урок

Самостоятельная работа: прорешать задания теста.

27 Обобщающий урок. Подготовка к тестированию.

Самостоятельная работа: прорешать задания теста.

28 Зачет. Итоговое тестирование.

Самостоятельная работа: разгадать кроссворд.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа учебного предмета «Беседы об искусстве»:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, видах и жанрах изобразительного искусства;
- знания особенностей языка различных видов искусства;
- формирование навыка восприятия художественного образа;
- владение навыками анализа произведений искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Текущий контроль осуществляется в форме беседы или устного опроса.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в конце учебного года в форме устного опроса, тестирования или игры.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

Устный опрос или игра

5 (отлично) - ученик правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

4 (хорошо) - ученик ориентируется в пройденном материале, но прибегает к помощи преподавателя, есть незначительные ошибки в ответах.

3 (удовлетворительно) - ученик часто ошибается, делает грубые ошибки, ответил правильно только на половину вопросов и необходима постоянная помощь преподавателя.

Тестирование

5 (отлично) - ученик правильно отвечает на все вопросы, ориентируется в пройденном материале;

4 (хорошо) - ученик ориентируется в пройденном материале, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик делает грубые ошибки, необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Верман К. История искусства всех времен и народов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.
2. Древняя Греция www.historic.ru
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.: 2001.
4. Изобразительное искусство Древнего Рима. Особенности культуры Древнего Рима. www.fb.ru
5. Искусство древнего мира: первобытное общество и каменный век. www.kaaya.wordpress.com
6. Искусство первобытного общества. www.iskusstvu.ru
7. История искусства. www.cvetamira.ru
8. Учебно-образовательный портал «Все лекции». www.vse-lekcii.ru
9. <https://nova-deep.blogspot.com/2015/07/4.html> - лекции по истории искусств
10. <https://iskusstvoed.ru/2016/02/01/jevoljucija-drevnegrechskoj-vazopisi/> - сетевой ресурс о культуре и искусстве
11. <https://history.wikireading.ru/> - раздел история
12. <https://istoriya-iskusstva.ru/> - история мирового искусства

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Технические средства обучения: компьютер.

Другие средства обучения:

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, иллюстрации, магнитные доски;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы (авторские презентации преподавателя по темам программы).

ОБРАЗЕЦ