Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Волотовская детская школа искусств»

Рассмотрено
На педагогическом совете
МБУДО «ВДШИ»

Утверждаю
Директор МБУДО «ВДШИ»
Гаврилина Т. Э.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА

По учебному предмету

Беседы об изобразительном искусстве.

Для обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства

Составитель программы:
Красевич Любовь Алексеевна
Возраст обучающихся: 9-17 лет
Срок реализации программы: 3 года
Учебных часов: 102
Преподаватель:
Красевич Любовь Алексеевна

п. Волот

2016 год

Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа в сфере изобразительного искусства «Беседы об изобразительном искусстве» художественной направленности разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также, с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Реализуется на художественном отделении Детской школы искусств п. Волот.

Цель программы - создание условий для приобщения учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям в области художественной культуры.

Для реализации цели формируются следующие задачи:

- формирование представления об изобразительном искусстве как части духовной культуры;
- воспитание отзывчивости на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения;
- воспитание художественного вкуса;
- развитие навыков восприятия художественного образа;
- формирование уровня личного отношения к произведениям искусства;
- выработка навыка анализа произведения искусства.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса данного учреждения. В рамках модификации добавлена тема по знакомству с современным искусством Великого Новгорода за счёт сокращения часов на изучение искусства советского периода. Данная замена обусловлена необходимостью включения регионального компонента в процесс обучения.

Обучение по данной образовательной программе строится на основе следующих **педагогических принципов:**

- связь теории с практикой;
- целостность в восприятии учащимися художественной культуры;
- актуализация в ходе познания культурных региональных ценностей;
- включение детей в активную творческую деятельность;
- сочетание коллективных и индивидуальных форм деятельности;
- наглядность;
- доступность;
- многообразие форм и методов учебно-воспитательного процесса.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы **9-17лет.** В особых случаях возможны исключения.
К этому времени учащиеся уже обладают способностью аналитического мышления, что облегчает успешное овладение способами профессиональной художественной деятельности.
Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы детей. Наполняемость групп до 10 учащихся. Форма организации обучения **групповая.**
Сроки реализации программы - 3 года. Занятия рекомендуется проводить по одному часу в неделю.
Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Предложенная программа даёт преподавателям возможность творчески подходить к её преподаванию, применять на уроках разработанные ими методики, приемлемые для каждой конкретной школы, в том числе целенаправленные, интенсивные задания. Основное условие - достижение результативности в обучении.

Эффективность реализации программы определяется как по степени достижения заявленной цели, так и по степени удовлетворённости учащихся, родителей занятиями на художественном отделении, творческими достижениями обучающихся.

По окончании обучения ученик должен:

1 год обучения.

-запомнить основные этапы развития искусства древнего мира:
-усвоить понятие “канон”;
-знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский ордер);
-понимать образное содержание ордерной системы;
-понимать эмоциональную выразительность архитектурный сооружений Древнего Рима;
-знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры.
-уметь различать памятники романские и готические;
-иметь понятие о синтезе искусств;
-знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.
-знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
-знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школ живописи;
-уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;
-понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства.

2 год обучения.

-иметь представление об основных художественных школах европейского искусства XVII вв.;
-знать творческий путь П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
-усвоить начала сравнительного анализа произведений П.П.Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
-научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников XVII вв.;
-научиться выявлять поэтичность произведений “ малых голландцев”;
-уметь выделять основные черты искусства барокко;
-научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
-знать основные этапы развития европейского искусства XIX вв.;
-знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX вв.;
-знать основные этапы развития древнерусского искусства;
-иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

3 год обучения

-знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII вв.
-понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма;
- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой половины XIX вв.;
-знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания русского искусства XIX вв.;
-уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй половины XIX вв.;
-знать некоторые группировки художников в России в начале XX вв.;
-знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве начала XX вв.;
-понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале XX века был связан с социальным кризисом в стране;
-понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX века отражали новое содержание эпохи;
-понимать значение русского реалистического искусства;
-иметь начальные навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника.
-знать основные этапы развития искусства советского периода;
-знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников и скульпторов;
-иметь навыки анализа отдельного произведения;
-понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
-уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства;
-уметь различать индивидуальный “почерк” художника;

-уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению;
- знать современных художников Великого Новгорода.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы.
Программой предусмотрены разнообразные формы текущего и итогового контроля. Знания и умения учащихся отслеживаются педагогом по результатам работы в течение всего учебного года. Знания проверяются в ходе фронтальной беседы, самостоятельных работ, тестов, дидактических игр и заданий. Степень овладения учащимися учебными умениями и навыками определяется с использованием пятибалльной системы. Также уровень знаний, умений и навыков учащихся, приобретённых в результате освоения программы, выявляется на выставках, итоговых просмотрах, экскурсиях.

В конце каждого года обучения предусмотрены часы на повторение учебного материала. В рамках этого времени преподаватель осуществляет работу на обобщение, систематизацию и итоговый контроль полученных за год знаний и умений обучающихся. Форма контроля – собеседование.

Учебно – тематический план.

Беседы об изобразительном искусстве.

1-й год обучения.

№	Тема.	Количество часов.
1	Введение.	1
	Часть 1. История зарубежного изобразительного искусства. Раздел 1. Искусство древнего мира.	
2	Искусство первобытного общества.	1
3	Искусство Древнего Египта.	3
4	Искусство Древней Греции.	4
5	Искусство Древнего Рима.	2
6	Раздел 2. Искусство Византии. Искусство Византии.	2

7	Раздел 3. Искусство Западной Европы X-XIV вв. Романское искусство X – XII вв.	2
8	Готическое искусство XII – XIV вв.	2
9	Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV-XX вв. Искусство эпохи Возрождения в Италии.	5
10	Искусство Возрождения в Северной Европе.	1
11	Искусство Италии XVII в.	1
12	Искусство Испании XVII в.	1
13	Искусство Фландрии XVII в.	2
14	Искусство Голландии XVII в.	4
15	Искусство Франции XVII в.	1
16	Повторение.	2
	Итого:	34

2-й год обучения.

№	Тема.	Количество часов.
1	Искусство Франции XVIII в.	1
2	Искусство эпохи Великой Французской буржуазной раволюции.	1
3	Искусство Англии XVIII– начала XIX вв.	1
4	Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв.	1
5	Искусство революционного романтизма во Франции.	1
6	Искусство реализма во Франции середины XIX в.	1
7	Искусство импрессионизма.	2

8	Искусство постимпрессионизма.	1
9	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в.	2
10	Повторение.	2
11	Часть 2. История русского изобразительного искусства.	
12	Раздел 5. Древнерусское искусство. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI – XII вв.	2
13	Искусство Владимиро – Суздальского княжества XII в.	2
14	Искусство Новгорода и Пскова XI - XV вв.	2
15	Искусство Москвы XIV - XV вв.	2
	Искусство Москвы XV - XVII вв.	2
16	Раздел 6. Русское искусство XVIII – начала XXвв. Архитектура первой половины XVIII в.	2
17	Скульптура и живопись первой половины XVIII в.	2
18	Архитектура и декоративно – прикладное искусство второй половины XVIII в.	2
19	Скульптура и живопись второй половиныXVIII в.	3
20	Повторение	2
	Итого:	34

3-й год обучения.

№	Тема.	Количество часов.

1	Архитектура первой половины XIX в.	2
2	Скульптура и живопись первой половины XIXв.	2
3	Жанровая живопись второй половины XIX в. Творчество передвижников.	3
4	Творчество И.Е. Репина.	1
5	Пейзажная живопись второй половины XIX в.	2
6	Историческая и батальная живопись второй половины XIX в.	3
7	Творчество В.И. Сурикова.	1
8	Искусство конца XIX– начала XX вв.	3
	Часть 3. История изобразительного искусства советского периода.	
9	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны.	2
10	Искусство 20-х годов.	1
11	Искусство 30-х годов.	1
12	Искусство в период Великой Отечественной войны.	3
13	Искусство конца 40-х – начала 80-х годов.	2
	Часть 4. Современное изобразительное искусство новгородского края.	
14	Современное искусство новгородского края.	3
13	Повторение.	5
	Итого:	34

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение

Что такое искусство. Искусство и природа, искусство и общество, искусство и культура, искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю искусства. Специфика изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства. Книги об искусстве.

Ученик должен: - знать виды и жанры изобразительного искусства; - иметь представление об искусстве как составной части культурного наследия человечества; - иметь представление о работе с книгой по искусству.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.

Искусство первобытного общества.
Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отражённые в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. “Палеолитические Венеры”.

Мегалитические сооружения: менгиры (СССР – Армения, Франция – Бретань); дольмены (Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия – Стоунхердж).

Искусство Древнего Египта.
Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира.

Географические и исторические условия, в которых развивалось древнеегипетское искусство. Мифология Древнего Египта. Стилевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила её воздействия. Эволюция типов гробниц: масштаба, ступенчатая пирамида, скальная гробница (пирамида Джосера, пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа I и Дейр-эль-Бахри). Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу-Симбле.

Развитие египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс. Рахотеп и Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, царевича Каапера, скульптурные портреты Сенсусерта Ш, царицы Нефретити, фараона Эхнатона, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи. Канон в египетской скульптуре.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскотность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур (плита Нармера, “Зодчий Хесира”, стела Хунена ,

“Плакальщицы”; росписи Медиума, Бени-Хасана и из гробницы Менены в Фивах).

Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона.

Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Искусство Древней Греции.

Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства (“ человек – мера всех вещей”). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики: “Курос”(из Метрополитен- музея в Нью – Йорке). “Кора” с акрополя в Афинах; фронтон храма на острове Эгине.

Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Господство героических гражданских идеалов. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека: Мирон-“Дискобол”, Полиикет – “Дорифор”. Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической формой: Фидий – ансамбль Афинского акрополя, скульптуры фронтонов Парфенова. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи.

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас- “Мендана”, Пракситель – “Гермес с Дионисом”, Лисипп- “Апоксиомен”, Леохар – “Аполлон Бельведерский”.

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: “ Ника Самофракийская”. Продолжение традиций высокой классики: Агесандр (?) – “Афродита Милосская”.

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе: “Лакосон”. Пергамская школа: “ Борьба Афины с гигантами”.

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и её сюжеты.

Искусство Древнего Рима.

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства . Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов

архитектурных сооружений в Древнем Риме (формулы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Помпеянский дом.

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

Эволюция древнеримского скульптурного портрета предков, статуя римляна в тоге, статуя Августа их Прима Порта, конная статуя Марка Авреля, портрет Каракаллы, портрет Филиппа Аравитяна). Повествовательность рельефа на колонне Траяна.

Значение искусства Древнего Рима.

Ученик должен:

-запомнить основные этапы развития искусства древнего мира:
-усвоить понятие “канон”;
-знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, ионический, коринфский ордер);
-понимать образное содержание ордерной системы;
-понимать эмоциональную выразительность архитектурный сооружений Древнего Рима;
-знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской скульптуры.

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

Эллинистические традиции в искусстве Византии. Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира.

Архитектура Византии. 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).

Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии Канон в византийской живописи как отражение незыблемо христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ X-XII вв.

Романское искусство X- XII вв.

Средневековое искусство-искусство эпохи феодальной. Сложность взаимодействия религии и искусства. Религиозного мировоззрения в середине века. Место художника в феодальном обществе.

Одухотворённость, глубокого выражения чувств в произведениях средневекового искусства.

Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров.

Конструктивные и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительные скульптуры романских соборов.

Готическое искусство XII –XIV вв.

Готика – искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство). Конструктивные особенности готических. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV вв.

Искусство Франции: собор Парижской Богоматери, собор Рейме, Шартре и Страсбурге, капелла Сент. Шапель. Искусство Германии: Кельнский собор, собор в Фрейбурге, скульптура из собора в Наумбурге.

Ученик должен:

-уметь различать памятники романские и готические;
-иметь понятие о синтезе искусств;
-знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIV-XX вв.

Искусство эпохи Возрождения в Италии.

Основные черты эпохи Возрождения. Возрождение как “величайший прогрессивный переворот” (Ф. Энгельс). Борьба за новую культуру, за духовное раскрепощение личности. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание гуманистического идеала. Борьба за реализм в искусстве. Теоретические и практические искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок.

Раннее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и её распространение в итальянской живописи треченто. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. Утверждение реальной ценности человека. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема.

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество Брунеллески.

Новаторская сущность творчества Донателло: “ Давид” и “Кондотьер Гаттамелата”. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре.

Реалистические новаторские искания в живописи. Творчество Мазаччо – овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи.

Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: “Весна”, “ Рождение Венеры”.

Высокое Возрождение. Гармоничное сочетание научного и художественного подхода к трактовке действительности у великих мастеров Возрождения.

Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщённого типа человеческой красоты, синтетического образа природы: “ Мадонна Бенуа”, “Мадонна Литта”. Одухотворенность и высокая земная человечность “мадонн”. Философская широта и композиционное решение темы “Тайной вечери”. Глубина портретов Леонардо: “Портрет Моны Лизы”. ” Автопортрет”.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Эволюция излюбленного образа мадонны от “Мадонны Конестабиле” до “Сикстинской мадонны”. Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Высокий гражданский пафос. Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: “Пьета”, “ Давид”, “ Рабы”. Ансамбль капеллы Медичи.

Величайший монументальный фресковый цикл – роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы, сохранение ренессансных идеалов. Блистательный колорит Тициана, передача радости и гармонии бытия. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Тема страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана как следствие общего кризиса Возрождения.

Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значение искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе.

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна ван Эйка. Роль П. Брейгеля (“Мужицкого”) в формировании демократической и социальной направленности крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

А.Дюрер – один из крупнейших гуманистов Возрождения. Его роль в создании общенационального направления немецкого реализма. Типические характеры представителей эпохи Возрождения в портретном творчестве Г.Гольбейна-младшего.

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством северного Возрождения: темы и сюжеты; изобразительная система.

Искусство Италии XVII вв.

Сложность формирования искусства XVII вв., происходившего в условиях борьбы прогрессивных сил общества с силами феодально-католической реакции. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в XVII вв. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства XVII вв. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы XVII вв.

Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Рассудочность и электизм искусства А. Карраччи и “ болонской академии “. Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Искусство Испании XVII вв.

Особенности исторического развития Испании.

Творчество Эль Греко. Трагический характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. Народная основа творчества Х. Риберы. Материальная достоверность и возвышенность художественных образов, созданных Ф. Сурбараном.

Творчество Д. Веласкеса – вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: “ Завтрак”, “ Менины “, “ Пряхи”. Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись: “ Сдача Бреды”.

Искусство Фландрии XVII вв.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П. П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченный личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса.

Искусство Голландии XVII вв.

Демократизация голландской культуры в первой половине XVII вв.

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 в сложении голландской художественной школы.

Творчество Рембрандта ван Рейна – вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрадта.

Искусство Франции XVII вв.

Значение абсолютной монархии для Франции XVII вв. Классицизм в искусстве Франции XVII вв. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. Де Латур – представители направления “ живописи реального мира “. Ленен – создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр.

Искусство Франции XVIII вв.

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Персональный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара

Ж. Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя: “ Прачка”. Утверждение художественной ценности обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Связь реалистического творчества Ж. А. Гудона с идеологией просветительства.

Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: Севрская королевская фабрика. Расцвет искусства гобелена: Королевская мануфактура.

Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции.

Значение Великой Французской буржуазной революции для развития европейской культуры XIX вв. 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.

Искусство Англии XVIII – начала XIX вв.

Промышленная революция в Англии.

Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д. Констебль).

17. Искусство Испании конца XVIII- начала XIX вв.

Реакционный характер испанского абсолютизма. Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов “ Каприччос”.

Искусство революционного романтизма во Франции.

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX вв. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико “ Офицер конных егерей…”, “ Плот “ Медузы “. Э. Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Выражение пафоса революционной борьбы в картине “ Свобода, ведущая народ “ (“28 июля 1830 г. “). Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Горельеф Ф. Рюда “ Марсельза “ (“ Выступление добровольцев в 1972 году “) на Триумфальной арке в Париже.

Искусство реализма во Франции середины XIX вв.

Значение французских революций 1830 и 1848 гг. и возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная роль этого направления, его борьба с академическим и салонным искусством.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев-борцов: “ Прачка”, “Восстание”. Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Милле. Тема крестьянского труда: “ Сборщицы колосьев”, “ Сеятель”. Г. Курбе как глава реалистической живописи. Активное участие художника в Парижской коммуне: “ Автопортрет в тюрьме”. Социальная и политическая заостренность творчества: “ Дробильщики камней”, “ Похороны в Орнане”.

Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро Валерная живопись. Проблема пленэра и Барбизонская школа (Ш. Добиньи).

20. Искусство импрессионизма.

Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве XIX вв. и взаимосвязь ее с новым миропонимание. Борьба с салонным и академическим искусством.

Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций во французском искусстве, в борьбе с салонным искусством: “ Завтрак на траве”, “ Портрет Э. Золя”. Актуальность и граждаственность графики и акварели Э. Мане: “ Гражданская война”, “ Расстрел коммунаров”.

Заостренность характеров в искусстве Э. Дега: “ Гладильщицы белья”. Композиционное мастерство Дега: “ Скачки в Эпме”, “ Голубые танцовщицы”. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина “ импрессионизм”.

К. Моне – вождь импрессионизма. Разработка пленэра и импрессионизма: “ Бульвар Капуцинок в Париже”. Серия картин: “ Руанский собор”.

Значение и обаяние образов О. Ренуара: “ Обнаженная”, “ Портрет артистки Жанны Самари”.

Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни – герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творческого влияние импрессионизма. Патриотизм и гражданственности “ Граждане Кале”. Стремление к философскому осмыслению действительности: “ Мыслитель”. Значение творчества Родена его открытий для развития скульптуры XX вв.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Искусство постимпрессионизма.

Положение художника в буржуазном обществе. Усилие индивидуалистических исканий. 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: “ Прогулка заключенных “. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведение. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога – выдающийся момент внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от буржуазной действительности “ детей природы “. Обобщенно – декоративное понимание Гогеном.

Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX вв.

Особенности экономической, общественной и политической жизни стран Западной Европы начала XX вв. Роль Октябрьской социалистической революции в изменении соотношения сил на мировой арене. Влияние русского искусства на развитие искусства зарубежных стран. Сложный и противоречивый характер искусства XX вв.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества: “ Танец”. Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала XX вв.

Т. Стейнлен: развитие революционно-демократических тенденций во французской графике. Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейнлена.

К. Кольвиц – крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Революционный пафос искусства Кольвиц, правдивость и обостренное, живое восприятие современной действительности.

Пейзажи А. Марке.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ: “ Старик нищий с мальчиком”, “ Девочка на шаре”. Обличение античеловеческой сущности фашизма:
“ Герника”. Графика: “ Голубь мира”, “ Лицо мира”.

Вторая мировая война. Участие всех прогрессивных деятелей культуры в борьбе с фашизмом.

Образование мирового социалистического содружества.

Борьба двух идеологий в искусстве XX вв.

Творчество представителей прогрессивного реалистического искусства – Ф. Мазерель (Бельгия), Р. Кент (США), Р. Гуттузо (Италия), Х. Бидструп (Дания), Д. Ривера, Д. Сикейрос (Мексика), Ф. Леже, А. Фужерон (Франция). Гуманизм, борьба за мир, стремление решать значительные социальные проблемы – основное содержание прогрессивного искусства XX вв.

Общие проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье.

Работы А. Майоля. Герои К. Менье, Х. Мура.

Ученик должен:

-знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения;
-знать творческий путь Леонардо да Винчи и Микеланджело;
- усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венцианской школ живописи;
-уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием произведения;
-понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития искусства;

-иметь представление об основных художественных школах европейского искусства XYII вв.;
-знать творческий путь П.П. Рубенса и Рембрандта ван Рейна;
-усвоить начала сравнительного анализа произведений П.П.Рубенса и Роембрандта ван Рейна;
-научиться понимать психологическую глубину произведений великих художников XVII вв.;
-научиться выявлять поэтичность произведений “ малых голландцев”;
-уметь выделять основные черты искусства барокко;
-научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма;
-знать основные этапы развития европейского искусства XIX вв.;
-знать об основных завоеваниях живописи второй половины XIX вв.;
-научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует художник для передачи;
-иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в искусстве XX вв.;
-уметь видеть противоречия в творчестве отдельных художников XX вв.;
-иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной архитектуры;
-знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных художников XX вв.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО.

23. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси.

Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.

Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София – символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии – главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI-XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы “ Владимирская богоматерь”; ее история.

Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Искусство Владимиро-Суздальского Княжества XII в.
Феодальная раздробленность Древней Руси в XII вв. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро- Суздальской художественной школы.

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в Боголюбове.

Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем, Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире, Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII вв. Богоматерь Великая Панагия (“ Ярославская Оранта”).

Ущерб, нанесенный русской культуре монгольском нашествием.

Искусство Новгорода и Пскова XI-XV вв.
Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в XII вв., Новгородский Кремль. Псковский Кремль. Новгородская София. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псковская звонница.

Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения – шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. “ Св. Георгий” (“Чудо Георгия о змие”), XV вв. ,ГТГ; “ Битва суздальцев с новгородцами”.

26. Искусство Москвы XIV-XV вв.

Отражение роста самосознания русского народа, идеи создания централизованного государства в искусстве Московской Руси.

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) – центральное сооружение Московского Кремля. Архангельский собор (архитектор Алевиз Новый), Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А.Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви – мир произведений Рублева. Одухотворенность и философия глубина его творчества. Иконостас Благовещенского собора в Москве и роспись Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). “ Спас Звенигородский”. Совершенство композиции и цветного строя “ Троицы”.

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи. Книжная миниатюра и декоративно – прикладное искусство Московской Руси.

Искусство Москвы XXVI – XVII вв.

Завершение образования единого централизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI – XVII вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова “ на рву”), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Семнадцатый век – время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII вв.

Новый характер изображения в иконах XVII вв. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в русской живописи XVII вв.

Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Ученик должен:

-знать основные этапы развития древнерусского искусства;

-иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и живописи разных эпох, школ.

Раздел 6.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА XIX вв.

Архитектура первой половины XVIII вв.

Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра I, ускоривших переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке. Развитие международных культурных связей.

Нарышкинское барокко – переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Национальное своеобразие русского барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли – расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Скульптура и живопись первой половины XVIII вв.

Развитие реалистического портрета в русской скульптурной живописи XVIII вв. Образ Петра I в творчестве Б.К. Растрелли. Творчество А.М. Матвеева,

И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве.

Архитектура и декоративно – прикладное искусство второй половины XVIII вв.

Выражение идей просветительства, гражданственности представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Критика крепостничества и формирование революционных идей.

Значение образования Петербургской Академии художественного в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество крупнейших архитекторов России XVIII вв.: В.И. Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е. Старова. Расцвет таланта Ч.Камерона, Д.Кваренги в России.

Декоративно – прикладное искусство: роспись интерьеров бель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Скульптура и живопись второй половины XVIII вв.
Возвышенный пафос русской скульптуры XVIII вв. как движение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Острота и объективность социальных характеристик зов Ф.И. Шубина - мастера реалистического скульптура портрета: портреты М.В. Ломоносова, А.М. Голицина, Павла 1, неизвестного.

Патриотический пафос монументальных скульптур Козловского – яркого представителя классицизма: “ Памятник А.В. Суворову”, “Самсон”.

Становление классицизма в русской живописи. Понятие “ академическая живопись” и “ академизм”. Система обучение старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко – исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи XVII вв. – проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.

Зависимое положение крепостных художников и их развитии русского искусства.

Архитектура первой половины XIX вв.
Общенародный патриотической подъем, вызванный отечественной войной 1812 г. Восстание декабристов.

Архитектура первой половины XIX вв., как высшее достижение русского классицизма: В.Н.Воронихин – Казанский А.Д.Захаров – Адмиралтейство, Т. де Томон – Биржа. Крупнейший мастер архитектурных

ансамблей К.И.Росси. Деятели О.И. Бове и Д.И.Жилярди по восстановлению Москвы Отечественной войны 1812 г. Исаакиевский собор А.А. м рана – памятник русской архитектуры позднего классицизма.

Скульптура и живопись первой половины XIX вв.
Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчества Матроса: патриотизм и гражданственность памятника и Пожарскому. Малая скульптура. Надгробная пластинка Мартос – надгробие С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. посвященные Отечественной войне 1812 г. Скульптурные группы на Аничковом мосту П.К.Клодта.

Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины XIX вв. Новые черты живописи начала XIX вв. Интерес к жизни народа и национально характерному.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов: А.А. Челищева, Е. В. Давыдова, А. С. Пукшкина. “Автопортрет”.

В. А. Тропинин . Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин – мастер камерных, интимных портретов: “ Портрет сына”, “ Портрет А.С. Пушкина “, “ Кружевница”.

Жанровая живопись. А. С. Веницианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с натуры. Гуманизм, демократизм творчества. “ Гумно”, “ Весна. На пашне”, “ Захарка”, “Автопортрет”.

Венецианская школа. Г.В. Сорока – его творчество и тяжёлая судьба.
Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество Сильв. В. Щедрина – сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма в его творчестве. Историческая и портретная живопись Брюллова: “ Последний день Помпеи”, “ Всадница”, “ Портрет А.Н. Струговщикова”, “ Автопортрет”.

Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной “Явление Христа народу”, Новаторство и значительность ее идейно – нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова – предшественника критического реализма в русской живописи второй половины XIX вв. Бытовые картины

как сатирическое изображение различных слоев общества: “ Свежий кавалер”, “ Сватовство майора”, “ Завтрак аристократа”, “ Анкор , ещё анкор !” Портреты кисти Федотова.

Жанровая живопись второй половины XIX вв.
Творчество передвижников.

Общественное движение в России 60 –и 70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Изобразительное искусство и литература. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины XIX вв.

Протест против академического искусства. “Бунт четырнадцати” – борьба за демократическое искусство. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок – объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи – В.Г. Перова. Обличие духовенства: “ Сельский крестный ход на пасхе”, “ Чаепитие в Мытищах”. Изображение тяжелейшей доли русского народа: “ Проводы покойника”, “ Тройка”. Портреты передовых деятелей русской литературы: Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Тематическая картина “Христос в пустыне”. Образы крестьян: “Полесовщик”.

Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников – передвижников: Г.Г. Мясоедов – “ Земство обедает”, К.А. Савицкий – “ Ремонтные работы на железной дороге”; В.Е. Ярошенко – “ Кочегар”, “ Портрет артистки П.А. Стрепетовой”, “ Всюду жизнь”.

Роль выдающегося критика В.В. Стасова, художника – педагога П.П. Чистякова и основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX вв.

Творчество И.Е. Репина.
И.Е. Репин – великий художник – реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжёлой жизни народа: “ Бурлаки на Волге”, “ Крестный ход в Курской губернии”. Историко – революционная тема: “ Арест пропагандиста”, “ Не ждали”. Анализ композиции картины “ Не ждали”. Исторические картины: “ Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года”, “ Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. Портреты Л.Н. Толстого, П.А. Стрепетовой, “Протодьякон ”. Эскизы портретов к картине “ Торжественное заседание Государственного Совета”.

Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Пейзажная живопись.

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского: “ Девятый вал”. Особенности пейзажей А.К. Саврасова – “ Грачи прилетели”, “ Проселок”. Величавость и эпическая широта пейзажей И.И. Шишкина: “ Рожь”, “ Корабельная роща”, “ Лесные дали”. Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф. А. Васильева: “ Оттепель”, “ Мокрый луг”. Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи: “ Ночь на Днепре”. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова: “ Московский дворик”.

Творчество И.И. Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы: “ Осенний день. Сокольники”, “ Березовая роща”. Поиски монументального обобщения и философски осмысленного образа русской природы: “ Март”, “ Золотая осень”, “ Вечер. Золотой плес”, “ Над вечным покоем”. Идейная значимость картины “ Владимирка”. Обобщающий образ Родины “ Озеро. Русь”. Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Историческая и батальная живопись.
Выявление конфликта прогрессивных и реакционных исторических сил в картине Н.Н. Ге “ Петр I допрашивает царевича Алексея”. Антивоенный, обличительный характер картин В.В. Верещагина “ Смертельно раненый”, “ Апофеоз войны”. Прославление героизма русского народа: “ Не замай, дай подойти”.

Былинно – сказочный характер образов В.М. Васнецова: “ Алёнушка”, “ Богатыри”. Обращение к эпосу и истории: “ После побоища Игоря Святославича с половцами”.

Творчество В.И. Сурикова.
В.И. Суриков – великий русский исторический живописец. Новое понимание исторического процесса. Раскрытие активного участия народа в исторических событиях – основная идея исторических полотен Сурикова: “ Утро стрелецкой казни”, “ Боярыня Морозова”, “ Меншиков в Березове”. Прославление героизма русского народа: “ Переход Суворова через Альпы”. Композиционное и колористическое мастерство художника.
Историческое значение творчества Сурикова.

Русское искусство конца XIX – начала XX вв.
Рост революционного создания народных масс. Революция 1905 года и её значение для русской культуры. Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В.А. Серова – великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приёмов в ранних работах: “ Девочка с персиками”, “ Девушка, освещённая солнцем”. Острота психологических и социальных характеристик в портретах Г.Л. Гиршман, В.О. Гиршмана, О.К. Орловой, Мики Морозова, М.Н. Ермоловой. Историческое полотно: “ Пётр I”. Пейзаж: “ Заросший пруд. Домотканово”, Серов – художник – график.

К.А. Коровин: “ Северная идиллия”, “ Зимой”. Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная Эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объёма и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля: “ Демон”, “Царевна – Лебедь”, “ Пан”. Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание портрета “ типов”. Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

Объединение художников “ Мир искусства”. Обращение к истории русского искусства. Работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Л.С.Бакста как художников сцены и графиков. Творчество Н.К. Рериха. Вклад “ Мир искусства” в развитие русской культуры.

Борьба художников – реалистов с формалистическими группировками в предреволюционные годы. Объединения “Бубновый валет” и “Голубая роза”. Новое в живописной системе художников. Ранее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна.

Продолжение идейно – политических традиций передвижничества. “ Союз русских художников”.

Творчество Н.А. Касаткина. Отражение в его картинах жизни и революционной борьбы русского пролетариата: “ Смена” , “ Шахтерка”. Творчество А.Е. Архипова. Острота социальных характеристик в его произведениях: “ Прачки”. Социальные темы в творчестве С. В. Иванова: “ Смерть переселенца”, “ Расстрел, 1905 г.”

Историческая скульптура: М.М. Антокольский.

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С. Голубкиной и С.Т. Коненкова.

Стиль “ модерн” в русской архитектуре начала XX века.

Значение русского реалистического искусства для формирования и развития искусства социалистического реализма.

Методические рекомендации по реализации программы «Беседы об изобразительном искусстве».

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность “ по законам красоты”.
Программа включает основные разделы из истории западно-европейского, русского искусства и искусства советского периода. История искусства Китая, Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным количеством часов, отведённых на предмет. Однако преподавателю рекомендуется во время посещения музеев и выставок познакомить учащихся с искусством этих стран.

Одна из основных задач курса – постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства. В связи с этим необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с биографиями художников, безответно преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени.

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача – развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у учащихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению искусства, который предполагает понимание общественного значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную и самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным опытом.

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности освоению этих задач наиболее соответствует проблемное общение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия и

т.д.), и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей её решения.

Большего развития требуют самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений тренировочные колористические и композиционные упражнения.

Настоящая программа определяет объём и содержание знаний, навыков и учебно-воспитательных задач предмета этом за педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения проведений из разных разделов, особенностей художественного, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов изобразительного искусства.

Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

В процессе изучения истории изобразительного искусства большое место отводится внеклассным занятиям: проведению вечеров, викторин, конкурсов, диспутов, выпуску газет, посещение музеев, выставок, экскурсиям, походам и т.д.

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами общеобразовательной и художественной школе межпредметные связи должны носить неиллюстративный характер, а отражать внутреннее единство и в то же время естественное своеобразие процессов, происходящих в природе, творчестве и искусстве.

При проведении занятий по истории занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя, в частности в создании и раскрытии проблемных ситуаций.

Методическое обеспечение программы «Беседы по изобразительному искусству».

Условия реализации программы.

Для реализации программы необходимо взаимодействие следующих факторов:

1-й Материально-техническое оснащение:

Кабинет, оборудованный для теоретических и практических занятий;

- классная доска (1 шт.);
- доска магнитная;
- столы (по количеству учащихся);
- стулья (по количеству учащихся);

- шкафы для хранения наглядных пособий;

2-й Организационно – методическое обеспечение:

- наличие специальной литературы;
- возможность повышения уровня профессионального мастерства через участие педагога в профессиональных курсах, семинарах, художественных выставках;
- организация экскурсий на художественные выставки художников и детей;
- разработка комплекса методик, позволяющих учащимся эффективнее осваивать программу;
- дидактические и наглядные пособия:
  - репродукции произведений художников в печатном и электронном виде;
  - справочный и иллюстративный материал.

Методическая литература

1. Анталогия культурного наследия. Музыка, литература, живопись, скульптура, архитектура. /под ред. Зуевской Е./ОАО Тверской полиграфический комбинат, Тверь, 2010.
2. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлявская Т.Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. –М ., «Высшая школа», 1984.
3. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. – М ., «Просвещение», 1979.
4. Всеобщая история искусства /пер. с ит. Котельниковой Т. М./ -М , Астрель: АСТ, 2010.
5. Гжельская керамика. /под редакцией Шпикалова Т.Я./ - М ., 1992.
6. Гнедич П.П. Русское искусство. – М ., Эксмо, 2012.
7. Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении. – Томск , Пеленг, 1992.
8. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.
9. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. – М ., АСТ: Астрель, 2007.
10. Кижи. «Скандинавия», 2007.
11. Костерин А.П. Учебное рисование. – М ., «Просвещение», 1984.
12. Котова И.Н. Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. -СПб. Паритет, 2008.
13. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. – М ., «Просвещение», 1990.
14. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М ., «Высшая школа»,

1983.
15. Купцов И.И. Родина жар – птицы. – М ., «Советская Россия», 1983.
16. Лельчинская И.Ф. Изобразительное искусство в творчестве детей. – Тверь, 2004.
17. Лукьянов Б.Г. В мире эстетики. – М ., «Просвещение», 1983.
18. Мастера русской живописи. /под редакцией Астахова Н.В./ - М., Белый город, 2007.
19. Народные росписи русского севера./составители Поровская Т.А., Даниленко А. М., Тимонина О.Ю., Шпикалова Т.Я./ - Ханты – Мансийск, ГУИПП «Полиграфист», 1999.
20. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М ., «Просвещение», 1987.
21. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: Учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. –М.; -СПб., Музыка, 1997.
22. Полное руководство по рисованию./под редакцией Скляр С.С./ - Харьков: Книжный КЛУБ, 2007.
23. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. /под редакцией Кантора А.М./ - М., ПАССИМ, 1994.
24. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия, - М ., «Просвещение», 1989.
25. Рогов А.П. Народные мастера. – М ., «Молодая гвардия», 1982.
26. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. - Ижевск,: ERGO, 2010.
27. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М ., Народное образование, 1998.
28. Смолицкий В.Г. Русь избяная. – М ., 1993.
29. Хвостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – М ., «Просвещение», 1988
30. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. – М .: АРТ – РОДНИК, 2006.
31. Шпикалова Т.Я., Поровская Г.А. Возвращение к истокам. – М ., ВЛАДОС, 2000.

Учебная литература

1. Андреева Р.П. Расписные самоделки. – СПб., Литература, 2000.
2. Андрианова И. А. Великие художники. Я познаю мир: Энциклопедия. -М., Астрель, 2005.
3. Белоусов Ю. А. Я познаю мир. Кино. Детская энциклопедия.-М., Астрель, 2003.

4.Булучевский Ю. Фомин В. Краткий музыкальный словарь. – СПб., – М., Музыка, 1998.
5. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. – М ., Просвещение, 1980.
6. Капица А.Ф. История мировой культуры. Новейший справочник школьника. – М., 1996 (электронное издание).
7.Книга эрудита. – М., «Махаон» , 2003.
8. Кравченко Т.Ю. Я познаю мир. Искусство: Энциклопедия. – М ., Астрель, 2009.
9. Королёва И.А., Проферансова М.Ф. Давай учиться рисовать – М ., 1993.
10.Курчевский В.В. А что там за окном? – М ., Педагогика, 1985.
11. Прекрасное своими руками. – М ., Детская литература, 1987.
12.Сайдевей Я., Гер А., Хортон Д., Монахан П., Уайзман О. Рисунок и живопись. Полный курс обучения. –М., ЗАО «БММ», 2011.
13. Тернбул С. Древние египтяне. –М., Мир книги, 2005.
14.Чудакова Н. В. Я познаю мир. Культура. –М., АСТ, 1996.
15. Универсальная школьная энциклопедия. Биографии. – М ., Аванта. 2003.
16.Энциклопедический словарь юного музыканта /под ред. Хренникова Т.Н./ -М., Педагогика, 1985.
17.Энциклопедия для юных музыкантов. /сост.Куберский И. Ю., Минина Е.В. , ДИАМАНТ, 1996.
18. Энциклопедия для детей. Искусство. Том 7 часть первая./Под. ред. Аксёнова М. Д./ -М., Аванта, 2002.
19. Энциклопедия для детей. Искусство. Том 7 часть вторая./Под ред. Аксёнова М. Д./ -М., Аванта, 2002.