

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
имени АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Изобразительное искусство»

**Примерная программа учебного предмета
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА»**

срок обучения 8 лет;
8 лет с дополнительным (9) годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г.ПУШКИН
2016

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» - «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
со сроком обучения 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения,
адаптированная для Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой

Примерная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства»
срок обучения 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом

Рассмотрена методическим советом 29.12.2016 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 29.12.2016 г.

Директор Сидоров Ю.В.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Барканова Е.А.

Содержание

Пояснительная записка	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета	4
Форма проведения учебных занятий	4
Цели и задачи учебного предмета	5
Методы обучения	5
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Содержание учебного предмета	5
Учебно - тематический план	6
Содержание разделов и тем	16
Требования к уровню подготовки обучающихся	33
Формы и методы контроля, система оценок	34
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	34
Критерии оценки	34
Методическое обеспечение учебного процесса	35
Методические рекомендации педагогическим работникам	35
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	35
Список литературы и средств обучения	36
Список рекомендуемой учебной и методической литературы	36
Перечень средств обучения	36

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» включена в учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» (далее – учреждение) и является предметом по дополнительной общеобразовательной программе в области искусства «Художественное творчество» в ее части «Изобразительное искусство».

Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись», «Композиция прикладная». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы по специализации «Изобразительное искусство» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 7-8 лет со сроком обучения 8 лет по предмету «История изобразительного искусства» составляет 8 лет, с 1 по 8 класс. Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (9-й класс). Содержание программы дополнительного года обучения может предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Срок обучения 8 лет с дополнительным (9) годом по специализации «Изобразительное искусство»

Обязательная аудиторная нагрузка при сроке обучения 8 лет составляет 272 часа, при сроке обучения 8 лет с дополнительным (9) годом – 306 часов. VIII класс является выпускным.

Наименование предмета	Количество часов в неделю								
	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс	9 класс
История изобразительного искусства	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, количественный состав в группах в среднем 10 человек.

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут

Цели и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

Содержание учебного предмета

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

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Виды изобразительного искусства
- Мифология в искусстве
- Семь чудес света Древнего мира
- Музеи мира
- Первобытное искусство
- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV - XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века

- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX - первой половины XX вв.
- Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
- Искусство Советского периода

Учебно - тематический план

I год обучения I полугодие					
	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
1	Введение: Стремись создавать красоту	беседа			1
2	Что такое «Искусство»	беседа			1
3	Где живут произведения искусства. Музеи	беседа			2
4	Образ осени в живописи	беседа			1
5	Образ медведя в русском искусстве	беседа			1
6	В гостях у живописца	беседа			1
7	Холсты и краски	беседа			1
8	Разный Буратино: искусство книжной иллюстрации	беседа			1
9	Цвет в природе и живописи.	беседа			1
10	Эти прекрасные бабочки: симметрия в жизни и искусстве	беседа			1
11	«Сюжет» в живописи	беседа			1
12	Праздник Рождества в мировой живописи	беседа			1
13	Искусство поздравления: художественная открытка	беседа			1
14	Что изображают на картине: жанры живописи	беседа			1
15	Сказка и былина в живописи	беседа			1
16	Люблю лепить лошадей: о круглой скульптуре	беседа			1
II полугодие					
17	Каргапольская игрушка.	беседа			1
18	Традиция в искусстве: село Петриковка	беседа			1
19	Древнейший способ украшения: орнамент и его разновидности	беседа			1
20	Игрушка прошлого, как образ народного искусства	беседа			1
21	Библия в искусстве	беседа			1
22	«Бушует полая вода...»: образ Весны в живописи, музыке, поэзии	беседа			1
23	нужно ли защищать Искусство	беседа			1
24	Как рисовали древние египтяне	беседа			1

25	Искусство красиво писать: каллиграфия	беседа			1
26	Окружающая природа и здания: «Человек – хозяин дома, Все вокруг подвластно нам...»	беседа			1
27	Праздник «Пасха» в живописи	беседа			1
28	Истории о богах и героях: мифы в искусстве	беседа			2
29	Героизм и Победа в живописи	беседа			1
30	Вечная живопись. Мозаика	беседа			1
31	Искусство создания мультфильма. Я художник	беседа			1
32	Контрольный урок				1

II год обучения I полугодие					
	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
1	Введение. Искусство понимать Искусство	беседа			1
2	Учись понимать и обсуждать картину	беседа			1
3	К. Шпицвег «Бедный поэт»	беседа			1
4	Ян ван Эйк «портрет четы Арнольфини»	беседа			1
5	Волшебство сияющего света	беседа			1
6	Ян Вермеер «Любовное письмо»	беседа			1
7	Мифология в искусстве. Боттичелли С. «Рождение Венеры»	беседа			1
8	Ян Давидс де Хем «Натюрморт с фруктами и омаром». О чем говорят предметы	беседа			1
9	Знакомство с видом искусства «графика»	беседа			2
10	Фра Анджелико «Благовещение». Особенность изображения религиозного сюжета	беседа			1
11	Леонардо да Винчи «Мона Лиза. Джоконда». Шедевр в искусстве, как его определяют	беседа			1
12	Паоло Учелло «Святой Георгий». Роль театра в живописи	беседа			1
13	Веласкес «Менины». Литература, вдохновленная живописью	беседа			1
14	Питер Брейгель Старший «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Сцены повседневной жизни	беседа			1
15	Клод Моне «Завтрак». Ценность мгновения	беседа			1

16	Жорж де Латур «Шулер с трюфелем»	беседа			1
II полугодие					
17	М. Шагал «День рождения». Полет любви	беседа			1
18	Н. Пуссен «Суд Соломона». Библейский сюжет	беседа			1
19	Смысл и цвет в картине. А. Руссо «Спящая цыганка»	беседа			1
20	П. Федотов «Сватовство майора». Живые сцены жизни	беседа			1
21	Тициан «Карл Пятый в сражении при Мюльберге»	беседа			1
22	В. Ван Гог «Спальня в Арле». Интерьерная картина	беседа			1
23	Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ». Образ Свободы в искусстве	беседа			1
24	Значение искусства в жизни современного человека	беседа			1
25	История развития искусства костюма	беседа			2
27	Праздник «Пасха» в живописи	беседа			1
28	Значение культурного наследия в истории человечества	беседа			2
29	Героизм и Победа в живописи	беседа			1
16	Мой родной город вчера и сегодня	беседа			2
30	Контрольный урок				1

III год обучения I полугодие					
	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
1	Введение. Искусство – зеркало жизни	беседа			1
Семь чудес света Древнего мира					
2	Стремление человека к красоте	беседа			1
3	Семь чудес света	беседа			4
Музеи мира					
4	Музеи	беседа			1
5	Частные музеи	беседа			1
6	Выставочное пространство	беседа			1
7	Экскурсия	беседа			1
8	Посещение музея	беседа			1
9	Коллекционирование	беседа			1
10	Музеи мира	беседа			2
Мифология в культуре и искусстве					
11	Введение. Что такое «миф»	беседа			1
12	Мифология Древнего Египта	беседа			1
13	Понятие «пантеон»	беседа			1

II полугодие					
14	Уникальность изображения богов Египта	беседа			1
15	Космогонический миф	беседа			1
16	Цикл мифов об Исиде и Осирисе	беседа			1
17	Чертог Двух Истин	беседа			1
18	«Книга Мертвых», как религиозно-мифологический текст	беседа			1
19	<u>Мифология Шумер</u>	беседа			2
20	Эпос о Гильгамеше «О все видавшем»	беседа			1
21	<u>Мифология Древней Греции</u>	беседа			1
22	Великое восхищение человеком	беседа			1
23	Боги подобные людям и люди подобные богам	беседа			1
24	Пантеон древнегреческих богов	беседа			3
25	Древнегреческая мифология – отражение человеческих достоинств и подвигов. Рождение веры в человека и в лучшее будущее	беседа			1
13	<u>Славянская мифология</u>	беседа			1
26	Контрольный урок				1

IV год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
1	Культура и искусство: зачем они человеку? Обзор видов искусств	беседа			1
Виды искусства					
2	Архитектура: понятие об архитектуре. Современное видение пространства (необычные дома мира)	беседа			1
3	Декоративно-прикладное искусство	беседа			2
4	Графика	беседа			1
5	Скульптура: процесс создания, материалы, виды	беседа			1
6	Живопись: язык и материал	беседа			1
7	Живопись: теория цвета. Колорит, тон, светотень	беседа			1
8	Жанры живописи	беседа			1
9	Жанр портрет: проблематика схожести	беседа			1
10	Жанр пейзаж	беседа			1
11	Жанр натюрморт	беседа			1

12	Учимся размышлять над картиной: сочинение-анализ пейзажа и натюрморта	беседа			1
13	Бытовой и исторический жанр	беседа			1
14	Творческий человек и творческий процесс: в чем их особенности?	беседа			1
15	Формат картины	беседа			1
16	Забота о картине: интересное о реставрации				1
II полугодие					
18	Почему так важна «композиция»? Организация пространства картины. Композиция: вертикаль и горизонталь	беседа			1
19	Композиция: Диагонали и Центры картины	беседа			1
20	Композиция: точки зрения	беседа			1
21	Композиция: перспективы	беседа			2
22	Перспектива и линия горизонта	беседа			1
23	Симметрия и равновесие. Ритм в картине	беседа			1
24	Время и движение в картине	беседа			1
25	Художественный образ	беседа			1
26	Цвет и свет в картине. Символика цвета и предмета	беседа			1
Первобытное искусство					
27	Искусство Палеолита	беседа			1
28	Искусство Мезолита. Скульптура	беседа			1
29	Архитектура первобытного человека. Мегалитические сооружения	беседа			1
30	Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	беседа			3
31	Зачет				1

V год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
Искусство Древнего Египта					
1	Введение в культуру и искусство ДЕ. Древний Египет: Миф и религия - основа искусства ДЕ	беседа			1
2	Скульптура и изображение на плоскости в искусстве ДЕ	беседа			1
3	Древнее Царство: Загадка Пирамид	беседа			1

4	Архитектура Египта Среднего Царства (искусство Луксора)	беседа			1
5	Амарнский период: Эхнатон и Нефертити	беседа			1
6	Искусство Позднего времени. Фаюмский портрет	беседа			1
Крито-Микенское искусство					
7	Крит и искусство морского народа	беседа			1
8	Искусство воинственных Микен	беседа			1
Искусство Древней Греции					
9	Греция - Страна Богов и Героев	беседа			1
10	Скульптура Древней Греции: архаика, классика	беседа			1
11	Скульптура Древней Греции: поздняя классика, эллинизм	беседа			1
12	Архитектура Древней Греции: храмы	беседа			1
13	Ордерная система	беседа			1
14	Прогулка по Акрополю	беседа			1
15	Древнегреческая вазопись	беседа			1
16	Искусство и культура Этрусков	беседа			1
17	Скифы. Звериный стиль	беседа			1
II полугодие					
Рим. Покорители мира					
18	Древний Рим и возникновение Империи	беседа			1
19	Форумы Рима	беседа			1
20	Колизей и Пантеон	беседа			1
21	Римский портрет	беседа			1
22	Дворцы и виллы. Росписи	беседа			1
Раннехристианское искусство					
23	Искусство катакомб. Раннехристианские базилики	беседа			1
Средние века					
24	Культура и традиции Средневековья	беседа			1
25	Искусство варварских королевств	беседа			2
Романское искусство					
26	Архитектура романского храма	беседа			1
27	Замок и рыцарская культура	беседа			1
28	Храмы на путях паломничества	беседа			1
29	Романская скульптура	беседа			1
Готическое искусство					
30	Готический храм, как отражение восприятия мира и Бога	беседа			1
31	Витраж – свет божественный	беседа			1

32	Скульптура Готики	беседа			1
33	Зачет	беседа			1

VI год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	учебная нагрузка	работа	Аудиторные занятия
					34

Искусство Возрождения

1	Эпоха Возрождения: культура и мировоззрение	беседа			1
2	Раннее Возрождение. Искусство Флоренции	беседа			2
3	Раннее Возрождение. Искусство Сиены	беседа			2
4	Прекрасный Боттичелли	беседа			1
5	Скульптура Возрождения: от Донателло до Микеланджело	беседа			2
6	Высокое Возрождение: Интеллект Леонардо да Винчи	беседа			2
7	Высокое Возрождение: Рафаэль Санти	беседа			1
8	Архитектура Эпохи Возрождения	беседа			2
9	Высокое Возрождение: Мощь Микеланджело	беседа			1
10	Венецианские колористы: Джорджоне, Тициан	беседа			2
11	Искусство Возрождения в залах Эрмитажа	беседа			1

II полугодие

12	Венеция – город искусства позднего Ренессанса	беседа			1
13	Северное Возрождение: Питер Брейгель, Альбрехт Дюрер, Иеронимус Босх	беседа			3
14	Маньеризм	беседа			1
15	Искусство Византии	беседа			3

Искусство Древней Руси

16	Белокаменное великолепие: Древнерусские храмы	беседа			2
17	Иконопись: канон и символика. Как смотреть икону. Монументальная живопись	беседа			3
18	Терема и крепости Древней Руси	беседа			1
19	Древнерусский костюм. Орнамент и символика	беседа			1
20	Прогулка по залам Русского музея	беседа			1
21	Зачет	беседа			1

VII год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
Западноевропейское искусство VII века					
1	Введение. Новый век – новая культура. «Первое современное столетие»	беседа			1
2	Франция. Творчество Жана Фуке, Жана Гужона. Школа Фонтенбло	беседа			1
3	Никола Пуссен. Коллекция Эрмитажа	беседа			1
4	Новые стили: Классицизм, Барокко	беседа			1
5	Италия: Микеланджело де Караваджо	беседа			1
6	Испания: Диего Веласкес, Эль Греко, Хусепе Рибера, Ф. Сурбарана	беседа			1
7	Фландрия: П. Рубенс, А. ван Дейк	беседа			2
8	Голландия: Гений Рембрандта. Европа 17в в коллекции Эрмитажа	беседа			1
Искусство Европы и России VIII века					
9	Введение. Петровское время и развитие искусства. Русское Барокко в Архитектуре Санкт-Петербурга	беседа			1
10	Искусство Европы XVIII в. Искусство Франции: Гудон, Ватто, Шарден, Фрагонар	беседа			1
11	Живопись 1-й половины 18в: И. Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов	беседа			1
12	Искусство Англии XVIIв: Творчество Хогарта, Рейнолдса, Гейнсборо	беседа			1
13	Русская скульптура 18 века	беседа			1
14	Русская живопись 2-й половины 18 века: Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий	беседа			1
15	Архитектура России 2-й половины 18 века	беседа			1
Искусство 1-й половины 19 века					
16	Введение. Россия - «Век Просвещения». Академия Художеств 1-й половины 19 века	беседа			1
II полугодие					

17	Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга	беседа			1
18	Франция. Классицизм. Жак Луи Давид, Энгр Ж.О.Д	беседа			1
19	Живопись 1-й половины 19в: О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, Бруни Ф.А.	беседа			1
20	Творчество А.А. Иванова. Композиция классической картины	беседа			1
21	Скульптура 1-й половины XIX в.	беседа			1
22	Бытовой жанр: А. Венецианов, П. Федотов	беседа			1
23	Английский пейзаж первой половины 19 века: Дж. Констебл, Джозеф Тернер, Уильяма Блейк	беседа			1
24	Европа романтическая и реалистическая: Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Милле, Г. Курбе	беседа			1
Искусство 2-й половины 19 века					
25	Реализм в России. Передвижники	беседа			1
26	Творчество В. Перова	беседа			1
27	Русский пейзаж 19 века	беседа			1
28	Верещагин и русские баталисты	беседа			1
29	Религиозная живопись: Н. Нестеров, Н. Ге. Сказочный и духовный мир В. Васнецова	беседа			1
30	История и история в портретах: В. Суриков, И. Репин	беседа			1
31	«Мир искусства» и «Голубая роза»	беседа			1
32	Итоговый урок: конец столетия и Эпохи (Европа и Россия)	беседа			1
33	Зачет				1

VIII год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
Искусство России на рубеже 19-20вв					
1	«Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа веков	беседа			1
2	Традиции передвижничества и мастера нового реализма — Серов, Коровин, Врубель	беседа			2
3	Дягилевские сезоны в Париже. Бакст. Добужинские. Н. Рерих	беседа			1
4	Символизм в искусстве (Бори-	беседа			2

	сов-Мусатов)				
5	Скульптура конца XIX — начала XX века. Стилиевые направления. Творчество ведущих представителей - Трубецкого, Голубкиной, Матвеева, Коненкова	беседа			2
6	Импрессионизм и традиции русского пленера (Саврасов-Грабарь)	беседа			2
7	Открытия импрессионистов. Русский импрессионизм: традиции и новаторство	беседа			1
Искусство первой половины XX века					
8	Стиль Модерн	беседа			2
9	Лики смятенного времени. Авангард. Суперматизм. К. Малевич. М. Шагал. Революционное искусство. АХРР, ОСТ	беседа			3
10	Образы духовного мира. Экспрессионизм. Э. Мунк	беседа			1
II полугодие					
11	Фовизм. А. Матисс. Кубизм. П. Пикассо	беседа			2
Советское искусство					
12	Плакат ВОВ(творчества Мора, Дени, Корецкого)	беседа			2
13	Графические циклы ВОВ и послевоенного периода	беседа			1
14	Живопись ВОВ и военная тематика в послевоенные годы	беседа			3
15	Портрет 40-50-х	беседа			1
16	Бытовой жанр. Суровый стиль. Попков. Иванов. Назаренко	беседа			2
17	Пейзаж. Мыльников. Сарьян	беседа			1
18	Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России	беседа			4
19	Зачет	беседа			1

IX год обучения I полугодие

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия			Аудиторные занятия
					34
1	Первобытное искусство	беседа			1
2	Искусство стран Передней Азии	беседа			1
3	Искусство Древнего Египта	беседа			1
4	Крито-Микенское искусство	беседа			1
5	Искусство Древней Греции	беседа			2

6	Искусство Этрусков	беседа			1
7	Искусство Древнего Рима	беседа			2
8	Раннехристианское искусство	беседа			1
9	Искусство Средних веков Варварские королевства	беседа			1
10	Романское искусство	беседа			1
11	Готическое искусство	беседа			1
12	Искусство эпохи Возрождения	беседа			3
13	Искусство Византии	беседа			1
II Полугодие					
14	Искусство Древней Руси	беседа			2
15	Западноевропейское искусство VII века	беседа			2
16	Искусство Европы и России VIII века	беседа			2
17	Искусство Европы и России VIII века	беседа			2
18	Искусство Европы и России XIX века	беседа			3
19	Искусство прошлого в отражении современности	беседа			1
20	Подготовка и защита самостоятельных проектов	беседа			5

Содержание разделов и тем I ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение: Стремись создавать красоту. Знакомство с Прекрасным. Стремись создавать красоту. Природа и мир вокруг человека, которые учат видеть, ценить и создавать Красоту. Чувство «прекрасного» и «безобразного» - чувства, которые может испытывать только человек.

Что такое «Искусство». Размышление над понятием «произведение искусства». Что вдохновляет человека на создание произведения искусства. Роль искусства в жизни людей. Творческий человек – волшебник и изобретатель. Когда у человека появилась потребность создавать Прекрасное. Источник и сила Искусства. Аполлон и девять муз. Искусство пробуждает лучшие качества человека, воспитывает и обогащает знаниями. Искусство, как отражение действительности. Как может человек выразить себя: виды искусства. Средства выразительности в произведении искусства.

Где живут произведения искусства. Музеи бывают разные. Художественные музеи. Происхождение понятия «музей». Зачем людям музеи. Понятие «коллекция произведений искусства». Как собираются музейные коллекции. Первый музей в России – Кунсткамера. Музей моей мечты. Жизнь и образы: как образы мира вокруг человека, воплощаются в искусстве.

Образ осени в живописи. Какой художник видит осень: синтез живописи и поэзии. Понятие «пейзаж» на примере живописных работ на тему «осень».

Образ медведя в русском искусстве. И. Шишкин «Утро в сосновом лесу». «Что такое живопись».

В гостях у живописца: мастерская художника. Что значит быть художником. Мастерство и труд художника.

Холсты и краски: различные техники живописи. Акварель: иллюстрации А. Кокорина к сказкам Х.К. Андерсена.

Разный Буратино: искусство книжной иллюстрации. Как создается и из каких частей состоит книга. Роль писателя и художника в создании книги. «Книга с картинками».

Цвет в природе и живописи. Радуга цвета: цветовой круг. Понятие «колорит». Теплые и холодные цвета. Цвета и чувства.

Эти прекрасные бабочки: симметрия в жизни и искусстве.

Сюжет в живописи. Понятие «сюжета» на примере живописных произведений.

Праздник рождества в мировой живописи. Библейский сюжет Рождества. Традиции Рождества. Рождество в живописи.

Искусство поздравления: открытка, как художественное произведение.

Что изображают на картине: жанры живописи. Портрет. Пейзаж. Мир предметов: натюр-морт.

Сказка и былина в живописи. Понятие «сказка», «былина». В. Васнецов и его сказочный мир. Сказка, подсказанная картиной.

Люблю лепить лошадей: о круглой скульптуре. Понятие «скульптура». Особенности творчества художника-скульптора. Из чего создают скульптуру: материалы и техники.

II ПОЛУГОДИЕ

Каргапольская игрушка. Художник и мастер: о художественном промысле.

Традиция в искусстве: село Петриковка. Художник и мастер: о художественном промысле.

Древнейший способ украшения: орнамент и его разновидности. Геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный. Тайна старого узора. Узорная северорусская вышивка.

Игрушка прошлого, как образ народного искусства. Акварели игрушек А. Бенуа.

Библия в искусстве. Рождение Богоматери. Понятие «икона». Отличие иконы от картины. «Бушует полая вода...»: образ Весны в живописи, музыке, поэзии.

Нужно ли защищать Искусство. Беседа-размышление.

Как рисовали древние египтяне. Древние краски. Понятие о живописи на стене. Фреска. В фас и профиль: особенности изображения в Древнем Египте. Иероглиф – часть рисунка.

Искусство красиво писать: каллиграфия. Письмо, характер, воображение. Связь содержания с искусством написания.

Окружающая природа и здания: «Человек – хозяин дома, Все вокруг подвластно нам...». Понятие термина «Архитектура». Белокаменные храмы Древней Руси. Дмитриевский собор Владимиро-Суздальской земли. Звери дивные в садах Давида-гусляра: рельефы Дмитриевского собора. Понятие термина «рельеф». Камень и дерево: материал архитектуры. Деревянная церковь Успения в селе Кондопога. Волшебство деревянного зодчества Руси. Понятие «шатровая церковь», «крепость».

Праздник Пасхи в искусстве живописи. Библейский сюжет праздника Пасхи. Пасхальные традиции. Пасхальные сюжеты в живописи.

Истории о богах и героях: мифы в искусстве. Н. Пуссен «Пейзаж с Полифемом». Перспектива и планы в пространстве картины.

Героизм и Победа в живописи на примере картин о Великой Отечественной войне.

Волшебное искусства мозаики. Вечная живопись. Картина из кусочков: техника мозаики.

Кем может стать художник: искусство создания мультфильма.

Я художник.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

I ПОЛУГОДИЕ

Введение. Искусство понимать Искусство. Что называют произведением искусства. Культура и искусство как высшее отличие человека.

Учись понимать и обсуждать картину. Надо ли понимать произведение искусства и как это делается. Сюжет. Художественный образ. Средства выразительности.

К. Шпицвег «Бедный поэт». Внимание к деталям. Поэт, который питается мечтами: иронический взгляд на героя.

Ян ван Эйк «портрет четы Арнольфини». Человек и быт Фландрии. Предметы – символы. Сюжет-загадка. Ян ван Эйк и масляная живопись. Особенности жанра портрета во весь рост: парадный портрет.

Волшебство сияющего света. А. Куинджи «Березовая роща» и «Ночь на Днепре». Свет и тень в живописи. Пейзаж, как партитура чувств.

Ян Вермеер «Любовное письмо». Пространство картины. Как много может рассказать облик героя. Боттичелли «Рождение Венеры».

Мифология в искусстве. Миф о рождении Венеры. Восхищение красотой человека. Гармония тела и души. Особенность отношения живописца к правдоподобию изображаемого мира.

Ян Давид де Хем «Натюрморт с фруктами и омаром». Феерия цвета и формы. Роль драпировки в картине. О чем говорят предметы. Понятие «фактуры» и интерес к сложности ее изображения. Ф. Гойя «Капричос».

Знакомство с видом искусства «графика». Роль света и тени в графике. Чудовища и люди: почему они похожи. Ф. Гойя цикл «Капричос».

Фра Анджелико «Благовещение». Библейский сюжет «Изгнания Адама и Евы из Рая» и «Благовещения». Алтарь и алтарная роспись. Особенность изображения религиозного сюжета. Символика цвета.

Леонардо да Винчи «Мона Лиза. Джоконда». Гений, изобретатель, живописец. Тайна Джоконды. Портрет, одухотворенный жизнью. Соединение портрета и пейзажа. Луч света и тень: техника сфумато. Шедевр в искусстве, как его определяют.

Паоло Учелло «Святой Георгий». Сказка о рыцаре и принцессе. Сражение Добра со Злом. Роль театра в живописи.

Веласкес Д. «Менины». Реалистичность и естественность. Сочетания цветов. Портрет раскрывает характер человека. Оскар Уайльд «День рождения инфанты». Литература, вдохновленная живописью.

Питер Брейгель Старший «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Сцены повседневной жизни. Ограниченность колорита и выразительность деталей. Живописец – проникательный наблюдатель за изменчивой жизнью.

Клод Моне «Завтрак». Ценность мгновения. Понятие термина «пленэр». Роль открытого воздух и света в живописи. Изобретение красок в тюбиках. Изучение натуры. Отказ от четких контуров в пользу передачи сущности изображаемого. Впечатление, или Импрессионизм.

Жорж де Латур «Шулер с трюфовым тузом». Рассказ о легковерности и беспечности в мире соблазна и обмана. Роль фона в живописной картине. Ритм в картине. Особенность расположения фигур.

II ПОЛУГОДИЕ

М. Шагал «День рождения». Полет любви. Отказ от изображения действительности ради правдивого рассказа. Точки зрения в картине и их совмещение. Хасидская сказка о любви.

Н. Пуссен «Суд Соломона». Библейский сюжет о суде над женщинами. Значение поз и жестов героев для понимания замысла картины. Театральность образов героев и построения живописного пространства.

Смысл цвета в картине. А. Руссо «Спящая цыганка». Художник-таможенник. Мечта о диких джунглях. Рисовать и быть искренним как ребенок.

П. Федотов «Сватовство майора». Живые сцены жизни. Персонажи, охваченные единым действием. Раскрытие чувств и помыслов людей через живопись. Художник, который высмеивает неприглядные стороны жизни.

Тициан «Карл Пятый в сражении при Мюльберге». Король-рыцарь и усталый мудрец. Конный портрет как олицетворение победителя. Связь с искусством Древнего Рима: конная скульптура Марка Аврелия.

В. Ван Гог «Спальня в Арле». Интерьерная картина. Выявление характера человека через предметы обстановки. Жажда цвета. Живопись и вкусы зрителей.

Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ». Образ Свободы в искусстве. Классицистическая композиция.

Значение искусства в жизни современного человека. Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.). Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения

в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация)

История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения.

Героизм и Победа в живописи

Мой родной город вчера и сегодня. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.) Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: оформление композиции.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение. Искусство – зеркало жизни. Понятие «Искусство». Искусство воспитывает человека. Виды искусства. Зачем человеку искусство? Музей – храм искусства. Аполлон и 9 муз. Сила искусства.

Стремление человека к красоте.

Семь чудес света Древнего мира. «Путеводитель» Антипатра Сидонского. Пирамиды в Гизе. Пирамида Хеопса. Сверхъестественное: история строительства пирамиды. Вечная Жизнь и пирамида. Сады Семирамиды. Древний Вавилон. Первый ботанический сад. Система орошения. Цветущие террасы. Разрушительные завоевания Кира. Статуя Зевса в Олимпии. Геракл и Олимпийские игры. Великий Фидий. Каркас – основа создания скульптуры. Великий и победоносный Зевс: символы и атрибуты скульптуры Зевса. Тысяча лет восхищения и уничтожающая сила огня. Храм Артемиды в Эфесе. Город Эфес и священная местность Артемиды. Возведение храма на болоте. Слава Герострата. «Дважды окрыленный»: восстановление храма Артемиды. Пятьсот лет расцвета и приход Христианства. Гробница Мавсола в Галикарнасе. Мавсол – сатрап Персии. Поклонник греческого искусства. Гробница – чудо архитектурной композиции. *Греческая декоративность и азиатская архитектоника.* Скульптурное убранство гробницы. Любовь и преданность жены Мавсола. Землетрясение и рыцари-крестоносцы. Новое слово «мавзолей». Колосс Родосский. Гелиос – покровитель острова Родос. История об осаде и клятве. Статуя за чудесное спасение. Гигантская статуя из металла. Сияющий облик Гелиоса. Колоссальность и недолговечность: разрушение во время землетрясения. Маяк в Александрии. Великий мечтатель и завоеватель Александр Македонский. Чудесный город Александрия. Маяк острова Фарос: история создания. Водитель кораблей: технология сигнального огня. Первые упоминания о памятниках Древнего мира. Принцип выбора чудес Антипатром Сидонским. Фишер фон Эрлах и его «Наброски по истории архитектуры». Века забвения и возрождение интереса к Чудесам Древнего Мира.

Музеи мира. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музей-квартиры, музей-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея.

Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.).

Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). Самостоятельная работа: экскурсия в музей.

Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика. Самостоятельная работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

Музеи мира. Лучшие собрания произведений искусств в музеях Европы и Америки. Шедевры в собраниях музеев.

Мифология в культуре и искусстве. Введение. Что такое «миф». Стремление объяснить и познать окружающий мир. О чем повествует миф. Кто, где и когда действует в мифе. Культурные герои. Боги и мифические создания. Отличие мифа от сказки.

Мифология Древнего Египта. Та-Кемет – черная земля Египта. География и климат Египта. Священный Нил. Политеизм. Культ природы.

Понятие «пантеон». Пантеон древних египетских богов.

II ПОЛУГОДИЕ

Уникальность изображения богов Египта. Выскомерный и гордый характер богов Египта. Поклонение животным. Священный бык Апис.

Космогонический миф: о сотворении мира, богов и людей. Бог-Демиург. Хаос и Космос. Противостояние Добра и Зла в мифах (миф о сражении Ра с Апопом). Солярные мифы (о солнечных божествах). Миф о смене времен года (миф о возвращении Тефнут).

Цикл мифов об Исиде и Осирисе. Роль религии в жизни древних египтян.

Чертог Двух Истин. Смерть и возрождение Осириса.

«Книга Мертвых», как религиозно-мифологический текст. Иероглифическое письмо.

Мифология Шумер. Пантеон богов Шумер.

Эпос о Гильгамеше «О все выдавшем». Мифологический эпос. Культурный герой в мифе. Поиск бессмертия и обретение его в памяти потомков.

Мифология Древней Греции. Древний мир Эллады. Культура и традиции.

Великое восхищение человеком. Гармония человека и природы. Прекрасная земля Греции. Олимп – гора богов.

Боги подобные людям и люди подобные богам. Культурные и моральные ценности древних греков. Знатоки древнегреческой мифологии: Гомер и Гесиод.

Пантеон древнегреческих богов. Греческая космогония. Сотворение мира. Рождение Зевса. Титаномахия. Устройство мира древнего грека: мифические страны и народы. Пять исторических веков (Золотой, Серебряный, Медный, Железный, Человеческий). О происхождении человека. Огонь Прометея. Разделение мира богами. Вечный мир Олимпа. Гора Парнас. Девять муз. Море и его мифические обитатели. Царство мрачного Аида. География Подземного царства. Герои Эллады. Персей. Геракл. Тесей. Ясон. Путешествие аргонавтов. Гомер «Илиада» и «Одиссея».

Древнегреческая мифология – отражение человеческих достоинств и подвигов. Рождение веры в человека и в лучшее будущее. Греческая мифология – источник искусства и литературы. Зачем изучать мифологию. Влияние древнегреческой мифологии на европейскую культуру. Этическая основа греческой мифологии. Великая надежда на человечество.

Славянская мифология. Знакомство с культурой и мифологией древних славян (Восточные, Западные, Южные).

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

I ПОЛУГОДИЕ

Введение: Культура и искусство: зачем они человеку? Обзор видов искусств. Что такое Искусство. Зачем искусство людям? Роль искусства в жизни человека. Когда появилось искусство. Способы отражения действительности и ее познание. Тайна мастерства. Творческая идея и простое копирование. Виды искусства. Пространственные и временные виды искусства. Средства творческого выражения, которые мы выбираем. Творческий процесс.

Вид искусства: архитектура. Понятие об архитектуре. Современное видение пространства (необычные дома мира) Строительство – один из древнейших видов деятельности. Понятие термина архитектура. Виды сооружений. Связь архитектуры с жизнью и мировоззрением общества. Идея, содержание, форма. Понятие стиля. Архитектура – «каменная летопись мира». Архитектор-художник. Влияние внешних факторов на архитектуру. Связь пространства и формы здания. Этапы создания архитектурного произведения. Почва и замысел архитектора. Влияние климата на архитектуру. Полихромия (цвет) в архитектуре. Синтез художника и инженера: фантазия в архитектуре. Необычные дома мира. Современные тенденции в архитектуре.

Вид искусства: декоративно прикладное искусство. Жажда красоты: украшение человеческого быта и труда. Создатели ДПИ: кто они? Народные мастера. Центры художественных ремесел. Гармония пользы и красоты. Поэтический мир образов. Вдохновение природой. Назначение ДПИ. Роль этнографии и фольклора. Резьба и роспись по дереву. Резчики по кости. Керамика.

Фарфор. Стекло. Ткани. Мебель. Орнамент и декоративная роспись. Хохлома. Палех. Каргопольская игрушка. Гжель. Связь ДПИ с живописью и скульптурой

Вид искусства: графика. Графика и первобытный человек. Понятие «графика». Язык графики. Виды графики. Рисунок и печатная графика. Линейный рисунок. Тоновый рисунок. Материалы для рисования (графические материалы): дощечка, пергамент, бумага. Инструменты для рисования. Историческая эпоха и графические инструменты. Отличие графики от других искусств. Подчеркнутая плоскость пространства. Печатная графика. Возможности применения печатной графики. Гравюра и ксилография. Книжная графика. Плакат. Современные возможности графического искусства.

Вид искусства: скульптура. Процесс создания, материалы, виды. Что такое скульптура. Что может изображать скульптура. Виды скульптуры. Материал и идея. Техника создания скульптуры. Этапы создания скульптуры и инструменты. Цвет и материал. Роль постамента

Вид искусства: живопись. Живопись – писать жизнь. Язык живописи. Двухмерность живописи. Искусство плоскости. Иллюзия объема. Художник – живописец. Техника живописи. Темпера, гуашь, акварель, пастель. Мозаика. Фреска. Станковая картина. Масляная живопись. Плоскость и объем. Витраж. Свет и пространство в живописи. Перспектива.

Теория цвета. Цветовой круг. Первичные и вторичные цвета. Свет и цвет. Цветовые ряды. Колорит. Тон. Светотень.

Жанры живописи. Развитие жанров.

Жанр портрета: проблема схожести. Виды портрета. Художник и заказчик. Критерии оценки портрета. Этапы развития портретного жанра.

Жанр пейзаж. Мир, окружающий человека - пейзаж. Пленэр. Развитие пейзажного жанра.

Натюрморт: жизнь неживых предметов. Развитие жанра натюрморт и его особенности.

Бытовой и исторический жанр. Развитие жанров. Особенности жанров бытового и исторического.

Творческий человек и творческий процесс: в чем их особенности? Беседа-размышление.

Формат картины. Влияние формата произведения на композицию и содержание

Забота о картине. Интересное о реставрации. Хранение произведений. Законы и приемы реставрации.

II ПОЛУГОДИЕ

Почему так важна «композиция»?! Организация пространства картины.

- Вертикали и горизонталы

- Диагонали в картине. Центры композиции: геометрический, композиционный, смысловой

- Точки зрения

- Виды перспектив и линия горизонта

- Ритм в картине. Симметрия и равновесие.

- Время и движение в картине.

- Художественный образ.

- Цвет и свет в картине. Символика цвета и предмета.

Первобытное искусство.

Искусство Палеолита. Первые шаги человека. Открытие Мира. Периоды Первобытного искусства. Встреча человека будущего со следами человека прошлого (открытие существования Первобытного искусства в 19в). Понятие термина «эпоха Палеолита». Пещера Альтамира. «Я есть! Я существую!»: ранние рисунки первобытного человека. Пещера Ляско. Принципы изображения в эпоху Палеолита. Каповая пещера. Пещера Нио. Грот Лорте во Франции. Сравни и найди сходства: рисунок эпохи Палеолита. Прекрасное и необходимое – животное. Душа зверя в рисунке первобытного человека. Материалы для красок. Мать, создающая жизнь: природа и женщина в первобытной культуре. Круглая скульптура.

Искусство Мезолита. Изменения в природе и быте человека. Понятие термина «эпоха Мезолита». Взгляд на мир по-новому: отличие изображений эпохи Мезолита от изображений эпохи Палеолита. Петроглифы. Человек и его участие в событиях Мира. Пиктограмма.

Архитектура первобытного человека. Мегалитические сооружения Искусство Неолита. Понятие термина «эпоха Неолита». Достижения человека. Жилище человека. Таинственные камни:

мегалитические сооружения. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. Кромлех близ Стоунхенджа, Англия. Будущее, освещенное металлом: Бронзовый век.

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.

Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации. А) Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке. Б). Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города -города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства - героическая царская личность. Крылатые гении-хранители -шеду. Гибель Ассирии.В)Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов. Г). Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно прикладное искусство Персии. Просмотр документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;

V ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Искусство Древнего Египта.

Введение в культуру и искусство Древнего Египта. Страна-«Загадка». Открытие Египта. Первые исследования Египта. Страна сфинксов и пирамид. География Египта. Благословенный Нил. Жизнь Египта. Мода и климат. Письменность египтян. Египет - цивилизация Будущего (научные открытия). Могущество тысячи богов (мифология). Периоды развития Египта. Верхний и Нижний Египет.

Скульптура и изображение на плоскости в искусстве ДЕ

Миф и религия – основа искусства Древнего Египта. Идея вечной жизни. Миф о воскрешении Осириса. Ка и Ба. Сокровища гробниц. Законы «египетского стиля». Живопись Древнего Египта. Скульптурные «двойники». Скульптор – «творящий жизнь». Палетка Нармера.

Древнее Царство: загадка пирамид. Первые мастаба. Гробница Джосера. Пирамиды Гизы. Зачем возводили пирамиды? Этапы строительства пирамиды. Мир звездный и земной: связь астрономии и архитектуры Египта.

Архитектура Египта Среднего Царства (искусство Луксора). «Лабиринт» Аменемхета III. Ордерная система Древнего Египта. Новое Царство и культ Амона-Ра. Наземные храмы. Храмовый ансамбль в Карнаке. Храм Амона в Луксоре. Сфинксы – безмолвные стражи. Большой сфинкс. Храмы в скалах: храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Колоссы Египта. Полускальные храмы. Женщина-фараон – царица Хатшепсут. Сфинксы Петербурга.

Амарнский период. Эхнатон и Нефертити. Город Солнца Ахетатон. Новый стиль изображения. Интерес к изображению окружающего мира: росписи дворца Ахетатона. Амарнский портрет. Фараон Тутанхамон.

Искусство Позднего времени. Фаюмский портрет. Угасание культуры и искусства Древнего Египта. Следы египетского стиля в мировом искусстве.

Крито-Микенское искусство.

Крит и искусство морского народа. Остров Крит. «Владыки моря». Миф о Минотавре. Миф и реальность: открытие археолога Артура Эванса. Кносский дворец. Жизнерадостная живопись: фрески Кносского дворца. Вазы стиля «камарес». Открытия Генриха Шлимана: Троя и Микены. Тиринфский акрополь.

Искусство воинственных Микен. Жизнерадостный Крит и воинственные Микены: росписи. Легенда об Агамемноне. «Сокровищница Атрея». У истоков Античности: Крит и Микены – зарождение искусства Древней Греции.

Искусство Древней Греции

Введение. Греция - Страна Богов и Героев. Греция – колыбель Европейской цивилизации. «Почему Античная Греция?» Раскрытие термина: Античность. Чудесный древний мир Эллады. От островов Эгейского моря до побережья Фракии (географические и климатические особенности Древней Греции). Жизнелюбивый народ Древней Греции. Каллокогатия. Костюм древнего грека. Греки и их боги. Красота – Гармония – Соразмерность.

Скульптура Древней Греции: архаика, классика. «Совершенствуй тело и веди себя достойно». Великое восхищение человеком. Коры и курорсы архаики. Бронзовая Классика. Мирон. Поликлет. Фидий.

Скульптура Древней Греции: поздняя классика, эллинизм. Индивидуальность человека Поздней Классики. Скопас. Пракситель. Лисипп. Скульптура эпохи Эллинизма. Пергамский алтарь.

Архитектура Древней Греции. Человек – мера всех вещей. Храм Геры II. Структура древнегреческого храма.

Ордерная система: дорическая, ионическая, коринфская. Типы храмов. Внутреннее и внешнее пространство храма в восприятии древнего грека.

Прогулка по Акрополю. Центр Афин. Перикл – меценат. Архитектурный ансамбль Акрополя. Дельфы и дельфийский оракул.

Древнегреческая вазапись. Разные формы ваз. О чем нам могут вазы рассказать: темы и сюжеты росписей. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Коллекция древнегреческого искусства в залах Эрмитажа.

Искусство Этрусков

Мир Древней Италии. Почему их называют «этруски». Этруски – градостроители и инженеры. Некрополи и гробницы этрусков. Росписи гробниц. Керамика и погребальная скульптура этрусков. Тосканский ордер. Этрурия и Древний Рим – соседи и ровесники.

Скифы. Звериный стиль

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом – почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока). Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

II ПОЛУГОДИЕ

Искусство Древнего Рима

Древний Рим и возникновение Империи. Рим – вечный город и великая империя. Легенда о капитолийской волчице. Культура и ценности римлянина. Греция и Рим: искусство и власть.

Форумы Древнего Рима. Архитектура Древнего Рима. Правила Витрувия. Римская ячейка. Дороги Империи. Арка Тита. Троянский и коринфский ордер.

Колизей и Пантеон. Колизей. Культура римских терм. Термы Каракаллы. Пантеон – храм всех богов.

Римский портрет. Скульптурный портрет Древнего Рима.

Дворцы и виллы. Росписи. Архитектура загородных вилл. Росписи загородных вилл. Помпеи и Геркуланум: росписи.

Искусство Древнего Рима в коллекции Эрмитажа.

Раннехристианское искусство

Искусство катакомб. Местечко Катакомб. Первые христиане. Росписи катакомб. Иносказание и символика в изображениях раннего христианства. Раннехристианские базилики: план и убранство базилики. Санта Мария Маджоре и церковь св. Лаврентия. Росписи и мозаики церквей. Мир после падения Империи.

Искусство Средних веков

Введение. Культура и традиции Средневековья. Европа и племена варваров. Новые королевства Европы. Франки и империя Карла Великого. Этапы развития искусства Средневековья.

Сознание средневекового человека. Религиозный характер средневекового искусства. Аскетизм и символизм.

Искусство варварских королевств. Античные традиции и варварская культура. От античной веры в силу разума к вере в благодать Бога. Подражание римскому зодчеству: гробница Теодориха в Равенне. Строительство Дома Божьего: базилика Раннего Средневековья. Внутреннее и внешнее пространство храма. Меровинги. Ювелирное искусство эпохи Меровингов: драгоценные животные и птицы. Яркое богатство орнамента. Каменные кресты Средневековья. Книжная миниатюра Меровингов. Рукописи меровингской Франции. Рукописи англо-ирландской школы. Искусство Каролингов. Карл Великий и его империя. «Каролингское Возрождение». Краткое возрождение Античности. В подражание римскому зодчеству: церковь в Аахене. Монастырь: обитель страждущих и источник мудрости. Декор каролингского храма. Росписи и многоцветные мозаики. Ораторий в Жерминьи-де-Пре. Церковь Св. Иоанна Крестителя в Мюнстере. Искусство книги в империи Каролингов. Понятие термина «каролингский минускул» (шрифт). Светская книга. Возрождение иллюстрации. «Школа Годескалька». Реймская школа. Утрехтская псалтирь. Турская школа книжной миниатюры. Библия Карла II Лысого. Книжная миниатюра Испанской марки. Самая популярная книга: «Апокалипсис». Сюжеты и стиль иллюстраций. Книжная миниатюра Англии. Винчестерская миниатюра: Котонианская псалтирь. Искусство Германской империи. Суровая архитектура: монастыри и храмы. Золотой век немецкой средневековой миниатюры. Школа Рейхенау: Евангелие Оттона III. Рельеф и бронзовая скульптура дороманского искусства. Конец Империи Карла Великого. Темные века и установление порядка.

Романское искусство. Архитектура романского храма. Понятие термина «Романский стиль». Могущество церкви и культ святых. Крестовые походы и паломничества в святые места. Особенность Романской архитектуры. Храм как образ Креста Животворящего. Суровая мощь и простота. Крестовые своды. Романская арка. Порталы романских храмов.

Замок и рыцарская культура. Особенности замковой архитектуры. Территория замка. Культура и искусство рыцарства.

Храмы на путях паломничеств: от Сен Мартен в Туре до Сант Яго де Компостела. Венец капелл. Романская Франция. Зальные церкви. Купольные конструкции. Сент-Фуа в Конке. Сен-Сернен в Тулузе. Архитектура в гармонии с Богом и Природой. Капелла Сен-Мишель д'Эгиль.

Романская скульптура и живопись. Монументальные росписи. Фрески «светлых и синих фонов». «Ковер из Байе». Каменная резьба: фантазия и вера. Любовь к необычному. Рельефы Апокалипсиса и Страшного суда. Романские тимпаны Сен-Пьер в Муассаке (Лангедок) и Сен-Лазар в Отэне (Бургундия). Королевский портал собора в Шартре. Романская Германия. Собор в Вормсе. Оттоновская книжная миниатюра. «Строгий стиль». Италия: переплетение Востока и Запада. Храм и падающая башня в Пизе.

Готическое искусство. Готический храм, как отражение восприятия мира и Бога. Готы и Готический стиль. Наивысший расцвет средневековой культуры. Город и городской собор. Устремленность вверх: мода в одежде и архитектура. Готический храм. Грандиозность и легкость. Стрельчатая арка. Нервюрный свод. Архитектурная вязь готического собора. Собор Парижской Богоматери и Реймский собор. Собор в Кельне. Витраж – Свет Божественный. Как создавалась живопись на стекле. Готическая роза. Витражи собора в Шартре. Витражи Сен-Шапель в Париже. Книжная миниатюра, пронизанная светом витража. Псалтирь Бланки Кастильской. Влияние архитектуры на книгу. «Дролери». Псалтирь Людовика Святого. Портрет в книжной миниатюре. Светская книга. Братья Лимбург. «Богатейший часослов». «Рукопись Манессе».

Скульптура Готики. Динамичный рассказ скульптуры. Самостоятельность скульптуры. Образ страдающего человека. Реальные герои и фантастические образы. Св. Фирмен собора в Амьене. Мудрые и неразумнее девы собора в Магдебурге. Интерес к окружающей действительности. Светская монументальная скульптура. Бамбергский всадник. Скульптор – портретист: Скульптурная галерея собора в Наумбурге. Статуи Эккерхарда и Уты.

Искусство Средневековой Европы в коллекции Эрмитажа.

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Искусство эпохи Возрождения. Введение. Эпох Возрождения: культура и мировоззрение. Определение понятия «Возрождение». Споры о «Возрождении». Периоды эпохи Возрождения. Черты Нового Времени. Подражание Античности. Человек – центр и высшая цель мироздания. Ценность индивидуального творчества. Время Сверхчеловека. Соединение искусства и науки. Возрождение в странах Европы: Итальянское и Северное Возрождение.

Итальянское Возрождение.

Введение: Эпоха Возрождения: культура и мировоззрение. Италия – самая развитая страна периода Средневековья: синтез древней античной культуры и открытость миру. Человек эпохи Возрождения. Универсальные гении. Гуманизм. Новые жанры. Религиозное и светское. Интерес к внутреннему миру человека. Жанр портрета. Портрет в лирической поэзии: Данте, Петрарка, Боккаччо. Возникновение романа и драматического жанра. Рим – арена соперничества за власть. «Черная смерть»: мысль о Страшном суде. Тень смерти обостряет вкус к жизни. Придворные художники. Города – центры новой культуры.

Раннее Возрождение: культурно-историческая реальность. Флоренция. Джотто ди Бондоне. Легенды о Джотто: появление мастера. «Истории» св. Франциска Ассизского. Чувства и объем. Каелла дель Арена в Падуе. Капелла – как знак меняющегося времени: частное пространство общения с Богом. Внутреннее убранство капеллы. Фрески о жизни Христа и Богородицы. Радостная палитра Джотто. «Поцелуй Иуды». Сюжетность и повествовательность фресок Джотто.

Раннее Возрождение. Искусство Сиены. Тщеславие сиенцев: миф о Ромуле и Реме. Непокойный город Сиена. Civitas Virginis – город Девы. «Маэста» Дуччо ди Буонинсеня. Готика в живописи Возрождения. Понятие об «Интернациональной Готике». Двусторонний алтарный образ. Миниатюры «Страстей» – самые радостные миниатюры в Западноевропейской живописи. Симоне Мартини: живописец-рыцарь. Ценность жизненного впечатления. Реализм и воображение в живописи Симоне Мартини. Фреска «Кондотьер Гвидориччо да Фольяно». Живописный памятник полководцу. Палаццо Пубблико. Зал Маппамондо. Фреска «Маэста». Имитация ковра. «Благовещение» Симоне Мартини. Зал Девяти в палаццо Пубблико. Символика и реализм в фресках «Плоды доброго и дурного правления и их плоды» А. Лоренцетти. «Истина в деталях». Пиза. «Триумф смерти» Буонанико Буффальмакко. Только изменчивое по-настоящему живо. Рождение живописного портрета. Пентуриккио «Портрет мальчика». Пьеро дела Франческо «Федерико де Монтефельтро»: портрет супругов в профиль. Иллюзия реальности: фрески Мазаччо в церкви Санта Мариа дель Кармина. Фрагмент фресок «Изгнание из рая». Лирическое земное чувство: «Мадонна» Филиппо Липпи. Возрождение античного мифа.

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», «Весна».

Скульптура Возрождения: от Донателло до Микеланджело. Богатая земля Италии: раскопки древних памятников и обретение античной пластики. Интерес к античной скульптуре. Академия «антиквариетов». Донателло – ученик Брунеллески. Отдельно стоящая круглая скульптура. Скульптура св. Марка и Георгия Победоносца. Искусство изображения нагого тела. Давид Донателло. Возрождение формы конной статуи. Памятник кондотьеру Гаттамелате. Зарождение массовой культуры: рельефы Лука дела Роббиа. Андреа дель Верроккьо: скульптура интереснее жизни. Давид готовый к действию. Скульптура вторгается в пространство: памятник Бартоломео Каллеони на площади Санти Джованни Паоло в Венеции. Великий Микеланджело. Возвышенное горе: «Пьета» Микеланджело. Безграничная мощь человека, воплощенная в образе «Давида». Скульптура капеллы Медичи. Скульптура – величайшая из искусств.

Высокое Возрождение: время великих гениев. Интеллект Леонардо да Винчи. Короткий, но яркий период в искусстве Возрождения. Леонардо да Винчи – человек, опередивший свое время. Ученый, изобретатель, художник. Высшее искусство – живопись. Открытие закона перспективы. Тайна «Моно Лизы». «Тайная вечеря». Сокровища Эрмитажа: «Мадонна Лита», «Мадонна Бенуа».

Гений Рафаэля. Триумф философской мысли: «Античная школа». Стремление запечатлеть красоту человеческой души. Рафаэль – мастер мадонн. «Сикстинская мадонна».

Архитектура эпохи Возрождения. Античное наследие в архитектуре. Увеличение строительства общественных зданий. Творческая личность архитектора. Главный принцип: забота о че-

ловеке. Брунеллески. Дом приюта для подкидышей. Признаки стиля Ренессанс. Санта Мария дель Фьоре. Грандиозный купол – торжество человеческого разума. Церкви Сан Лоренцо. Городские палаццо. От крепостной формы к праздничной архитектуре. Палаццо Строцци. Палаццо Вальмарана. Классические формы архитектуры Браманте: церковь Темпьетто. Архитектура собора св. Петра в Риме. Символ католического мира. Возрождение традиции строительства загородных вилл. Палладио. Вилла Ротонда. Традиции зодчества ренессанса в архитектуре Санкт-Петербурга. Микеланджело Буонарроти. Росписи Сикстинской капеллы. «Мир прекрасен, а человек – часть этого мира».

Венецианские колористы. Праздничная живопись. Венеция – золотоволосая красавица. Гармония и покой полотен Джорджоне. «Юдифь». Тициан. Проблема человеческой совести: «Дионарий кесаря». Форма, вылепленная цветом. «Святой Себастьян». Эмоциональность цвета. Значительная роль пейзажа: «Бегство в Египет». «Венера Урбинская» и «Даная».

Искусство Возрождения в залах Эрмитажа

II ПОЛУГОДИЕ

Венеция – город искусства позднего Ренессанса Паоло Веронезе – художник-монументалист. Светозарная гамма колорита Веронезе. Роспись потолка Сан Себастьяно. Евангельские сюжеты: «Пир Веронезе». Тинторетто – художник страстей и героики. «Чудо святого Марка». «Тайная вечеря».

Северное Возрождение.

Введение: Возрождение в странах Северной Европы. Нидерланды. Германия. Франция. Поверхностное представление о культуре и искусстве Античности. Новая культура – наследие Христианства. Искусство – передача божественной истины (Истины о Боге). Место человека Северного Возрождения в окружающем мироздании. Человек – центр Вселенной и человек – частица Мироздания. Величие человека как свидетельство могущества творца. 15-16 в. – тревожный и трагический век Северной Европы.

Нидерланды: Трудлюбивые нидерландцы. Эпоха странствующих художников. Идея о несовершенстве окружающего мира. Сюжеты и темы живописи художников Нидерландов. Покровительство Франции. Земные религиозные сюжеты. Достоверность чудес: внимание к мельчайшим подробностям. Роббер Кампен. Композиция домашнего уюта. Алтарь Мероде. Бюргерский портрет. Ян ванн Эйк. Открытие масляной живописи. Гентский алтарь. Встреча земного и небесного. Мадонна канцлера Ролена. Свидетель священного обряда: портрет четы Арнольфини. Ригор ванн дер Вейден. Гуго ванн дер Гус. Иеронимус Босх. Пороки и грехи мира. «Несение креста». Изображение, но не поучение. Мир завораживающих видений. Триптих «Воз сена». Несовершенство мира и яркая красочность живописи. Стремление к описанию, а не повествованию. Питер Брейгель Старший. Мужичий художник – изображение быта крестьян. Увлечение реальностью вне законов построения пространства мира. Серия «Времена года»: «Охотники на снегу». Любовь к своей земле. Источник силы – единство с природой. Библейские сюжеты: «Проповедь Иоанна Крестителя», «Перепись в Вифлееме». Повседневные заботы простого люда. Пословицы и праздники. Мир нидерландских картин. «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Фламандские пословицы». Взгляд на арену человеческой жизни с дозорной башни. «Притча о слепых». Тема судьбы человека: «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц». Пышный двор герцога Беррийского. Братья Лимбург. «Великолепный часослов». Энциклопедия повседневной жизни Франции. Коллекция нидерландской живописи Эрмитажа.

Франция: «Осень Средневековья», или изысканный мир придворной культуры. Жан Фуке. Школа Фонтенбло. Замки Луары. Замок Фонтенбло. Портретист Жан Клуэ. Легкая стройность пластики Жана Гужона.

Германия. Германия 15-16 века. Западное Возрождение и власть средневековых традиций. Сила Готического стиля. Города – центры культурной жизни. Альбрехт Дюрер. Гравюра на дереве и меди. Серия гравюр «Апокалипсис»: «Меланхолия». Развитие жанра портрета. «Автопортрет Дюрера». Роспись резных алтарей. Станковая и монументальная живопись. «Четыре апостола». Лукас Карнах Старший. В центре всегда человек. Яркость и детальность живописи: праздник для глаз. «Мадонна с младенцем под яблоней», «Женский портрет», «Герцог Генрих Благочестивый».

Ганс Гольбейн Младший. Книжные иллюстрации. Смерть – спутник жизни: серия гравюр «Образы смерти». Придворный портретист Гольбейн. Северное Возрождение в собрании Эрмитажа.

Маньеризм. Отход от идеалов Ренессанса. Идея о несовершенстве окружающего мира. Уход от натуры. Понятие «Прекрасная манера». Якопо Понтормо. «Снятие с креста». Пирамиджанино. Нарочитость и иллюзорность. «Мадонна с длинной шеей». Маньеризм – придворно-аристократическое искусство. Декоративность и вычурность живописи. Аньоло Бронзино. Тип придворного портрета. Завершение эпохи Возрождения.

Возрождение в собрании Эрмитажа.

Искусство Византии. Введение. Римская империя и городок Византий. Константин Великий. Признание христианства. Константинополь – Второй Рим. Периодизация византийского искусства. Особенности византийского общества и византийской культуры. Православный мир. Аскетизм, духовное созерцание и исихия. Понятие “восточно-христианское искусство”. Значение античности для искусства Византии Наивысший расцвет культуры Византии. Юстиниан и Феодора.

Центрическая церковь. Купол – небесный свод. Церковь свв. Сергия и Вакха в Константинополе. Сон Юстиниана. Храм св. Софии в Константинополе. Время и история строительства. Архитекторы. План. Внутреннее пространство, его образная выразительность и символика. Купольная базилика. Церковь св. Ирины в Константинополе. Сдержанность и мощь – снаружи, пышность и богатство – внутри

Краски драгоценных камней – мозаика. Понятие термина. Технология создания мозаики. Мозаика церкви Сан Витали. Мозаика мавзолея Галлы Пладиции. Христос – Добрый Пастырь. Церковь Сан Аполлинаре. От античной живописи к Византийской. Мозаика храма св. Софии. Страшный Суд и Небесный Иерусалим.

От античной живописи – к иконописи. Иконопись. Происхождение иконы, роль моленного образа Как создается икона: техника древних икон. Иконописный канон Византии: «от духовного зрения к канону». Монастырь св. Екатерины на Синае - хранилище древнейших икон (иконы Христа Пантократора, апостола Петра, Богородицы со свв. Федором и Георгием и др.). Икона Владимирской Богородицы. Христос Пантократор. Роскошь Востока: византийский орнамент. Светское искусство VI - VII вв. Мозаики полов Большого императорского дворца в Константинополе. Темы, сюжеты. Мифологические и пасторальные мотивы, аллегории, сцены охоты, и др. Связь с античной традицией (мозаики полов римских дворцов и вилл). Иконоборчество. Причины его возникновения. Движение, направленное против почитания икон. Роль монастырей и женщин в сохранении традиции икон. Развитие декорации, орнамента. Мотивы украшения храмов - кресты, символические композиции (“Поместные соборы” в церкви Рождества в Вифлееме), букволинические мотивы. Византийское искусство после победы иконопочитания. Классика византизма. Создание ритуалов - шествий и поклонений иконе. Формирование алтарной преграды: повышенное внимание к отделению алтарного пространства в храме. Различные типы алтарных преград, их состав. Переосмысление старой и рождение новой иконографии. Создание центрального памятника эпохи – иконы Богородицы Владимирской. “храма типа вписанного креста”, или “храма на четырех колоннах”. Северная церковь монастыря Липса. Захват латинянами Константинополя в 1204 г., поругание и утрата главнейших христианских святынь. Ограбление Константинополя. Византийское искусство и преемственность Древней Руси

Искусство Древней Руси

Введение. Архитектура. Белокаменное великолепие: Древнерусские храмы. Лесной русский край. Культ природы. Славянские боги. Великая Богиня в искусстве. Обрядность и быт. Капища и храмы. Збручский идол. Крепости и курганы. Тонкая красота: древнерусское ювелирное искусство. Традиции деревянного зодчества.

Русь, обращенная в христианство. Византия и Древняя Русь: преемственность в красоте и славе. От Эллады к Древней Руси. Крестово-купольный храм. София Киевская. Русско-византийские мозаичные мастерские. Софийские и Михайловские мозаики. Волшебство фрески. Храм как образ восхождения от Земного к Небесному. Светские сюжеты в росписях Софии Киевской. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской Земли. От деревянного зодчества – к белокаменному: истоки. Храмы-богатыри: ц. св. Бориса и Глеба в с. Кидекше, соб. Спасо-Преображения в Переславле-Залесском. Владимирское Возрождение: гармония искусства и природы. Церковь Покрова на Нерли. Княжеская архитектура Боголюбова. Золотые ворота Владими-

ра. Успенский собор. Икона Владимирской Богоматери. Каменная сказка Дмитриевского собора. Псков и Господин Великий Новгород. Дух свободы и деловитости. «Где София там и Новгород»: София Новгородская. Собор-титан: Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавые домовые церкви. Особенности Новгородского зодчества. Церковь Спаса на Нередице, Николы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Фрески Спаса на Нередице. Драматизм образов в росписях Феофана Грека церкви Спаса Преображения. Суровая мощь архитектуры Новгородского Кремля. Псковский Кремль. Псковская звонница.

Иконопись и фрески Древней Руси. Связь Древнерусского искусства с религией. Понятие «икона». Приемы иконографии. Каноничность в иконописи. Высота мастерства изографа: преодоление канона. Путь создания иконы. Иконописец – мастер безымянный и просветленный. Иконы древнейшего периода XI-XIII вв. Святой Георгий новгородский. Икона Владимирской Богоматери. Иконопись Ярославля. Образ Богоматери Оранты (Великая Панагия). Иконография изображения Христа и Богоматери. Как смотреть икону. Символика цвета в иконописи. Иконопись периода «собирания русских земель» XIV-XV вв. Псковская и Новгородская иконопись. «Чудо Георгия о змие», «Битва Суздальцев с Новгородцами». Явление Феофана Грека. Фрески Михайловской церкви и Спасо-Преображения. Москва и зарождение московской иконописной школы. Развитие русского иконостаса. Высокий русский иконостас: композиция и символика. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Андрей Рублев. Троица живоначальная. Одухотворенность и философская глубина творчества Рублева. Спас Звенигородский. Дионисий. Фрески Ферапонтова монастыря. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Искусство Москвы XVI-XVII вв

Терема и крепости Древней Руси. Московская Русь XIV-XV вв. Центр государственности – Москва. Москва – третий Рим: преемственность веры и могущества. Московский Кремль. Новый тип московского храма. Собор Успения Богоматери на Городке в Звенигороде. Спасский собор Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Соборы Московского Кремля. Успенский собор, как духовный центр Московского государства. Архангельский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого. Влияние Владимиро-Суздальской, Новгородской и Романской архитектуры на зодчество Московского Кремля.

Древнерусский костюм. Орнамент и символика

Прогулка по залам Русского музея

VII ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Западноевропейское искусство VII века

Введение. Новый век – новая культура. «Первое современное столетие». Великие географические открытия. Мир вокруг солнца. Изменение отношения к Человеку: «тростник», но «мыслящий тростник». Новый человек – буржуа: заказчик и ценитель искусства. Барокко. Классицизм. Реализм. Развитие национальных школ.

Франция. Творчество Жана Фуке, Жана Гужона. Школа Фонтенбло. Французское искусство 17 века. Зарождение Классицизма: прекрасное и рациональное.

Никола Пуссен – создатель классицистического направления в живописи. Темы и герои полотен Пуссена. Величие идей и характеров: «Танкред и Эрминия». Единство человека и природы: «Царство Флоры», «Пейзаж с Полифемом». Простота и благородство крестьянских образов Л. Лена.

Новые стили: Классицизм, Барокко. Утверждение Классицизма в архитектуре: Версаль, Лувр

Италия. Рим – художественный центр мира. Болонская Академия и братья Карраччи. Динамичность, безграничность и изменчивость: стиль Барокко. Творчество Л. Бернини. Реалистичность Микеланджело де Караваджо.

Испания 17 века: церковь и король. Напряженный драматизм творчества Хусепе де Рибера. Материальность образов Ф. Сурбарана. Диего Веласкес: творческий путь. Вершина реализма испанской живописи. Понятие жанра «бодегон». «Завтрак». Расцвет портретного творчества Веласкеса. Вехи Европейской живописи: «Менины», «Пряхи». Яркий колорит истории: «Сдача Бреды».

Особенности фламандской школы. Питер Пауль Рубенс. Многообразие, самобытность и реалистичность творчества Рубенса. Рубенс, как источник вдохновения: влияние творчества Рубенса на творчество мастеров 17-18 веков. Антонис ванн Дейк в поиске изысканности и утонченности. Неприкрашенная действительность Якоба Йорданса. Жизнь натюрморта: Франс Снейдерс.

Культура и искусство Голландии 17в. Поэзия повседневности. «Малые Голландцы». Природа, предметы, человек и его быт: становление голландских национальных жанров: Франс Халс. Гений Рембрандта. Европа 17в в коллекции Эрмитажа.

Русское и Европейское искусство VIII века

Введение (Россия). Петровское время и развитие искусства. Русское Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга. Исторический и культурный расцвет России. Преобразования Петра I и воздействие их на культурную жизнь страны. Первый век развития светской культуры. Новое искусство для новой жизни.

Град Петров. Петропавловская крепость. Русское Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга. Петровское Барокко. Загородные дворцы и парки. Д. Трезини и пышное цветение архитектуры Ф. Растрелли.

Искусство Европы XVIII в. Искусство Франции. Век Просвещения. Чувствительность и наблюдательность как характерные черты искусства 18 века. Искусство аристократических салонов. Стиль Рококо. Франция – центр художественной жизни Европы. Атмосфера изменчивости и мимолетности, игры и насмешки. Портрет и пейзаж как основные жанры эпохи. Галантные празднества Антуана Ватто. Колорит тонких нюансов. Театральный характер искусства 18 века. Пасторальный мир полотен Франсуа Буше. Темпераментный и легкий характер творчества Жана Оноре Фрагонара. «Тихая жизнь» вещей в полотнах Ж.Б. Шардена.

Живопись 1-й половины 18в. в России. Русский портрет А. Матвеева, И. Никитина, А. Антропова. Русский натюрморт – начало. Академия трех знатнейших искусств. Академия художеств как «критерий большого вкуса».

Искусство Англии XVIIIв. Англия «георгианского стиля». Расцвет национальной школы. Назидательная живопись Уильяма Хогарта. Лучшие черты человека эпохи в портретах Джошуа Рейнолдса. Мечтательные образы прозрачной и свежей живописи Томаса Гейнсборо.

Русская скульптура 18 века. Зарождение интереса к круглой пластике и выход ее из прикладного искусства. Скульптурный талант К. Растрелли. Ода, отлитая в бронзе: Анна Иоанновна с арапчонком. Мастер мраморного бюста – Ф. Шубин. М. Ломоносов в русском искусстве.

Русская живопись 2-й половины 18 века. Формирование стиля Классицизм. Академическая живопись. Движение мысли и души в образах портретистов Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Просвещение и патриотизм как основа стиля Классицизм. Индивидуальность русского Классицизма.

Архитектура России 2-й половины 18 века. Этапы развития Классицизма в России. Архитектура Санкт-Петербурга Раннего Классицизма: А. Ринальди, А. Кокоринов, Ж-Б. Валлен-Деламот. Строгий Классицизм. Подготовка русских архитекторов Академией художеств: В. Баженов, М. Казаков, И. Старов.

Русское искусство 1-й половины 19 века. Россия – «Век Просвещения». Академия художеств 1-й половины 19 века и ее роль в формировании искусства и культуры России. **II ПОЛУГОДИЕ**

Высокий Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга. Воодушевление и патриотический подъем, вызванный отечественной войной 1812 года. Грандиозность и торжественность: В.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Т. Де Томон. Ансамбли Санкт-Петербурга К.И. Росси. Исаакиевский собор А.А. Монферрана.

Европейское искусство 19 века. Франция. Классицизм. Два главенствующих стиля: Классицизм и Романтизм. Под знаком Романтизма. Мир – постоянное движение. Шаг в будущее искусство – творчество Ф. Гойи. Графический цикл «Капричос». Яркая динамика фресок ц. Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Мир войны: «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808г». Черная живопись. Гении Классицизма 1-й половины 19 века. Роль Франции в мировом искусстве. Гражданственность и патриотизм как основные черты классицистической живописи Ж. Л. Давида. Влияние Великой Французской Буржуазной революции на искусство. «Клятва Горациев», «Смерть Марата». Порт-

реты в творчестве Ж. Л. Давида. Восхищение красотой в живописи Ж.-О.-Д. Энгра. «Купальщица Вальпинсона».

Русская живопись 1-й половины 19 в. Портрет 1-й половины 19 века. Романтические и реалистические черты портретов О.А. Кипренского. Интимные портреты В. А. Тропинина. Акварельная живопись А. Соколова. Академическая живопись. Академия художеств: А. И. Иванов и Ф.А. Бруни. Исторический жанр К. Брюллова. Сплетение Романтизма и Классицизма. «Последний день Помпеи». Портретная живопись К. Брюллова.

Творчество А.А. Иванова. Композиция классической картины. А.А. Иванов: художник – пророк и учитель. «Явление Христа народу». Композиционные решения работ А.А. Иванова.

Европейская и Русская скульптура 1-й половины 19 века. Последователь «прекрасной натуры» А. Канова. Строгое и мужественное искусство Б. Торвальдсена. Немецкая скульптура классицизма: Готфрид Шадов. Английские черты классицистической скульптуры Дж. Флаксмана. Скульптура как воплощение гражданственности и патриотизма: И. П. Мартос, памятник Минину и Пожарскому. П. К. Клодт, скульптурная группа на Аничковом мосту Санкт-Петербурга.

Бытовой жанр: А. Венецианов, П. Федотов Развитие русского бытового жанра. Сатирический взгляд на человека и общество: П. А. Федотов «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще анкор!» Поэзия русских образов А. С. Венецианова.

Английский пейзаж первой половины 19 века. Три концепции пейзажа 19 века: открытие красоты естественной природы. Родоначальник европейской пейзажной живописи нового времени Дж. Констебль. Ценность морали в искусстве пейзажа. Фантазмагория света и цвета в пейзажах Дж. Тернера. Мистические пейзажи Ф. К. Давида. Французские романтики. Страстное увлечение миром необыкновенного.

Европа романтическая и реалистическая. Сын Века – Т. Жерико. «Плот Медузы», как образ «смятения поколения, потерявшего управление» (Л. Батисье). Жанровое многообразие и романтизм творчества Э. Делакруа. Английские романтики. Божественная сущность природы. «Готическое Возрождение». Роль поэзии в искусстве Романтизма. Вдохновленный В. Шекспиром: творчество И. Г. Фюсли. Истинный романтик и поэт У. Блейк. Реализм как критика современной действительности Европы 19 века: Г. Курбе и Ж.-Ф. Милле. Высокая нравственность творчества Ж.-Ф. Милле. Образы крестьянской жизни: «Сборщицы колосьев», «Сеятель».

Искусство 2-й половины 19 века. Реализм в России. Передвижники. Вызов академической живописи. Передвижные выставки русских художников. Общество Передвижников.

Реалистическая живопись и портреты работы В.Г. Перова: «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «портрет Ф.М. Достоевского».

Русский пейзаж 19 века. Первые шаги к пленэру. Пейзажи Щедрина и М. Воробьева. Певец моря – Айвазовский. Лирический пейзаж Саврасова. Интерес к природе в пейзажах Шишкина. Переходные состояния природы в творчестве Васильева. Куинджи – живописец света. Пейзажи на строения Левитана.

Верещагин и русские баталисты. Реалистическая батальная живопись. В.В. Верещагин как новый тип художника. Изображение войны такой, какой она является в действительности, «Апофеоз войны».

Религиозная живопись, сказочный и духовный мир 19 века. Нравственные проблемы и современное звучание живописных тем Н.Н. Ге: «Тайная вечеря». Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». И.Н. Крамской «Христос в пустыне». Сказочный и духовный мир В. Васнецова. Фольклорно-поэтический образ русской старины: «Богатыри», «Аленушка», «После побоища Игоря Святославовича с Половцами».

История и история в портретах. Творчество И. Репина: история и исторические судьбы в портретах. Творческие этапы. Библейские сюжеты: «Воскрешение дочери Иаира». Бытовой жанр и тема русского народа в творчестве И. Репина: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии». Темы народнического движения в бытовом жанре: «Не ждали!», «Арест пропагандиста». Отражение переломных моментов и накала борьбы в исторических работах И. Репина: «Царевна Софья Алексеевна», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581г», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портретный жанр в творчестве И. Репина. Историческая тема народного движения в творчестве В.И. Сурикова. Народ как действенная сила, творящая историю: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове». Значение В.И. Сурикова как

колориста для русской живописи. «Переход Суворова через Альпы». Передвижники в коллекции «Русского музея».

«Мир искусства» и «Голубая роза». Творческие направления в изобразительном искусстве. Итоговый урок: конец столетия и Эпохи (Европа и Россия)

VIII ГОД ОБУЧЕНИЯ I ПОЛУГОДИЕ

Введение. Мир на рубеже веков. «Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве рубежа веков. Меняющийся мир: движение истории и отклик на нее в сфере культуры, науки, быта людей. XX век, который возник нерешительно и не сразу. Напряжение и ощущение тревоги. Предчувствие катастрофы и жажда новых открытий. «О чем машин немолчный скрежет?» Время разочарования и освобождения: поиск нового художественного языка. Свободный эксперимент. Новые представления о времени и пространстве: невиданное строительство и пугающие скорости. Эйфелева башня – символ XX века. Фотография и кино: прибытие поезда. Загадки подсознания: З. Фрейд и доктор Юнг. Попытка заглянуть в подсознание при помощи искусства. Многообразие художественных течений. «Мир искусства» и творческие направления в изобразительном искусстве. Идеи романтизма и эстетизации действительности. Искусство как преобразователь жизни. А. Бенуа – глава кружка молодых художников. Ретроспективная картина. Фантазии отражений К. Сомова. Образы города Остроумовой-Лебедевой А.П.

Традиции передвижничества и мастера нового реализма — Серов, Коровин, Врубель. Живописный психологизм портретов В. А. Серова. «Девочка с персиками», «Портрет К. Коровина», «Портрет М. Н. Ермоловой», «Ида Рубенштейн». Мастер цвета и новатор: «Заросший пруд. Домотканово».

Дягилевские Сезоны. Русское искусство за границей. Яркий колорит востока в работах Л.С. Бакста. Рождение «Движущейся живописи»: звучные цветовые аккорды театральных костюмов. Театральное творчество Н.В. Добужинского. Декорации Н. Рериха. Роль художника в революции декорационно-театрального искусства.

Символизм в искусстве Европы и России 19-20вв. Понятие термина Символизм. Символ – знак. Двоемирие. Символизм во Франции и легенда о художнике – пророке: творчество Г. Моро. «Эдип и сфинкс», «Танец Соломеи». Образы идеальной жизни П. де Шаванна. Мистический символизм О. Редона и А. Бёклина. Пророческая и огненная живопись М. Врубеля. Кипение мазков: колористические ообенности живописи М. Врубеля. «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Пан», «Царевна-Лебедь». Просветленный и призрачный мир живописи В. Э. Борисова-Мусатова. «Водоем», «Реквием», «Призраки». Особенности цвет колористического решения работ В. Э. Борисова-Мусатова. Живописная и сюжетная особенность работ Н. Рериха.

Скульптура конца XIX — начала XX века. Стилевые направления. Творчество ведущих представителей. Европейские скульпторы Нового времени. Вечные темы в творчестве О. Родена: послание наступающему веку. Статуя О. де Бальзака. Сплетение Импрессионизма и Модерна. Творчество, вдохновленное поэзией: «Врата ада». «Мыслитель». Влияние О. Роденана творчество скульпторов. Гармония высокой классики в скульптуре А. Майоля. Героизм в экспрессивных образах Э. Бурделя. Искусство скульптуры Нового времени, как отважная свобода поиска. Русская скульптура начала 20 века. Поиск новых образов и материалов. Монументальная скульптура Р.Р. Баха. «Пушкин-лицеист». Психологизм работ Н.А. Андреева. Памятник Н. В. Гоголю. Образ Ф.М. Достоевского в творчестве С.Д. Меркулова. Скульптурные портреты П. Трубецкого. Памятник Александру III. Импрессионизм в станковой скульптуре П. Трубецкого. «Витте с сеттером», портрет кн. Мещерского. Принцип преодоления материала в скульптурных работах А. С. Голубкиной. Творчество С.Т. Коненкова.

Импрессионизм. Традиции русского пленера. Мир, в который ворвался Импрессионизм. Живописцы, лишённые заказчика. Потребности и вкусы Нового класса. Роль Академии искусств в формировании общественного вкуса. Понятие «академическая живопись». Ежегодный художественный Салон во Франции. Кризис в искусстве второй половины 19в. Независимые персональные выставки: Э. Мане и Г. Курбе. «Салон Отверженных». К. Моне «Впечатление. Восход солнца». Impression – впечатление. От фельетона Луи Леруа до мирового признания. К. Моне и друзья-импрессионисты. Принципы импрессионизма. Отказ от академического искусства. Интерес к по-

вседневной жизни. Научные открытия и искусство: масляные краски и дагерротип. Выход на пленэр. Цвет и свет. Изменчивый мир и мимолетность мгновений. Квантовая теория света и новая техника живописи. Эстетика японской гравюры и ее новизна для европейского художника. Отказ от смешанных цветов. Бесконечная смена впечатлений. Серии живописных работ К. Моне: «Руанский собор» и «стога сена». Фиксация мгновенного впечатления. Новые композиционные решения. Важно писать то, что видишь. Предвестник и мэтр импрессионизма: Э. Мане. «Олимпия», «Завтрак на траве». Испанские мотивы Э. Мане. Маленькая лодка – мастерская К. Моне: пейзажи Живерни. «Водный сад» К. Моне. Поэтическое дыхание действительности в творчестве Сислея. Наследник Энгра и мастер композиционных решений – Э. Дега. «Голубые танцовщицы», «Скачки в Эпсоме». Особая живописная манера О. Ренуара. «Лягушатник».

Открытия импрессионистов. Русский импрессионизм: традиции и новаторство. Влияние импрессионизма на мировое искусство. Импрессионизм и традиции русского пленэра в творчестве И. Грабаря. Влияние импрессионизма на мастеров Нового реализма. Тенденции импрессионизма в творчестве К. А. Коровина. Серебряный век русской культуры и искусства. Мистификация и театр в художественной жизни. Театрализация жизни. Синтез искусств.

Искусство первой половины XX века. Стилль Модерн – стиль Нового времени. Предпосылки возникновения стиля Модерн. Основные черты Модерна. Природа – источник идей стиля Модерн. Стремление к сочетанию художественного и практического в произведениях. Модерн, как общий стиль для всех видов искусств. Синтез архитектуры, живописи и декоративного искусства. Европейская архитектура Модерна. Центры развития стиля. Ольбрих Й. «Венский сецессион», Свадебная башня в Дармштадте. Волшебный Антонио Гауди: ц. Саграда-Фамилия, парк Гюэль, Касса Батло. В. Орта и новый тип общественного здания. «Народный дом» в Брюсселе. Модерн, как стиль частного дома. Функциональное соответствие здания человеческим потребностям. Эволюция стиля Модерн в архитектуре. Дом Рябушинского Ф.О. Шехтеля и дворец Стокле. Влияние Модерна на архитектуру Америки. Органическая архитектура Ф.Л. Райта. «Дом прерий». Геометризация и упрощение стиля Модерн в архитектуре многоквартирных домов. Дом Пере. Развитие рациональных тенденций. Концепция города-сада и идея дезурбанизма. Мастера живописи стиля Модерн: А. Муха и Г. Климт.

Лики смятенного времени. Авангард. Супрематизм. Русский Авангард и лики смятенного времени. Понятие термина «Авангард». К. Малевич и стремление к «чистому творчеству». Создание направления Супрематизм. «Черный квадрат», «Атлеты», «Супрематизм». Абстрактные композиции В. Кандинского и аналитическая живопись П. Филонова. М. Шагал. Жизнь как сказка на полотнах М. Шагала. Автобиографические и библейские сюжеты. «День рождения», «Над городом», «Скрипач». Таможенник, который умел мечтать: примитивизм А. Руссо. «Спящая цыганка», «Экзотический пейзаж», «Тигр и буйвол», «Война».

Революционное и Советское искусство. АХРР, ОСТ Русское искусство и Революция. Расцвет плаката. Окна сатиры РОСТА. «Агитация на тарелках»: агитационный фарфор.

Образы духовного мира Э. Мунка. «Крик», «Девушки на мосту». Сюрреалистическая живопись С. Дали. Подсознание как источник искусства. Особенности манеры письма и разнообразие тем творчества С. Дали. «Искушение св. Антонио», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря».

II ПОЛУГОДИЕ

Постимпрессионизм в Европейской живописи (Фовизм, Кубизм). Эмоционально-психологический строй картин П. Гогена. «Кафе в Арле». Воплощение земного рая в тропических картинах П. Гогена. «Сбор плодов», «Женщины Таити». Закономерности цветовых сочетаний и форм в живописи П. Сезанна. «Натюрморт с драпировкой», «Пьеро и Арлекин». Гротескный мир Парижа в искусстве мастера-рисовальщика А. Тулуз-Лотрека. Влияние японской гравюры на творчество художников 20 век. Экспрессия цветовых сочетаний и своеобразие творческой манеры В. Ван Гога. «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Ночное кафе», «Прогулка заключенных». Идея эмоционально-колористической живописи – направление «Фовизм». Утверждение «живописи без правил». Передача ощущений при помощи интенсивного цвета в творчестве А. Матисса. «Красные рыбки», «Мастерская художника», «Танец» и «Музыка», «Разговор». Эмоциональный мир Ф. А. Малявина. «Вихрь», «Качели». Живописные работы К. Петрова-Водкина: живописные и композиционные приемы. «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Утренний натюр-

морт». Новатор направлений и методов П. Пикассо. Периоды творчества. «Девочка на шаре». Художественный вклад П. Пикассо в развитие направления Кубизм. Особенности живописи Кубизма. «Авиньонские девицы», «Портрет Амбруаза Воллара», «Плачущая женщина», «Герника».

Советское искусство и плакат ВОВ. Новая жизнь советской России в живописи: Б. В. Иогансона («Рабфак идет», «Допрос коммунистов»), А. А. Пластов («Сенокос», «Купание коней», «Весна»), А. А. Дейнека («На стройке новых цехов», «У моря»). СССР – спортивная страна: тема спорта в живописи А. А. Дейнеки. Развитие советского пейзажа на примере творчества Н. П. Крымова. Реалистическая книжная иллюстрация А. Фаворского. Советская монументальная скульптура. Творчество В. И. Мухиной. «Рабочий и колхозница». Искусство ВОВ. И снова действует плакат: окна ТАСС, Кукрыниксы.

Графические циклы ВОВ и послевоенного периода

Живопись ВОВ и военная тематика в послевоенные годы. Героизм образов и стремление к Победе в работах А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», А. А. Пластова «Фашист пролетел», С. В. Герасимова «Мать партизана». Пример героизма в истории Руси: триптих П. Д. Корина «Александр Невский». Мир после войны в живописи советских художников: Т. Н. Яблонская «Хлеб», А. А. Пластов «Ужин трактористов», П. Ф. Никонов «Геологи».

Портрет 40-50-х. История в портрете современников: П. Д. Корин «Кукрыниксы», П. О. Кончаловский «Автопортрет в желтой рубашке».

Бытовой жанр и суровый стиль живописи В. Е. Попкова, И. В. Иванова, Т. Г. Назаренко.

Развитие эпического и городского пейзажа на примере творчества М. С. Сарьяна и Ю. И. Мыльникова.

Пути развития искусства второй половины 20 века Европы и России.

IX ГОД ОБУЧЕНИЯ

Девятый год обучения включает в себя краткое изложение пройденных периодов истории искусств с Первобытного времени вплоть до современности.

Повторение изученного материала поможет учащимся составить для себя цельную картину эволюции искусства России и стран Западной Европы. Проследить влияние и взаимопроникновение различных областей изобразительного искусства на протяжении всех выделенных периодов.

Итогом работы является самостоятельно подготовленный и защищенный учащимися творческий проект на тему, подобранную совместно с преподавателем. Реализация творческого проекта служит дополнительной подготовкой учащимся, планирующим поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства

Требования к уровню подготовки обучающихся

- Знание основных этапов развития изобразительного искусства; первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8-9 класса по специализации «Изобразительное искусство», в конце 4-5 класса по специализации «Русские народные художественные промыслы», выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

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

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) учащихся:

способствует лучшему усвоению полученных знаний;

формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;

формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;

учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. Виды внеаудиторной работы:

выполнение домашнего задания;

подготовка докладов, рефератов;

посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
- Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М.: Радуга, 1990
- Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. – М.: Радуга, 1990
- Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб.: Лань, 2002
- Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. – М.: АСТ, 2001
- Гнедич П.П. История искусства. – М.: АСТ, 2009
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. – М.: Искусство, 1978
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. – М.: Искусство, 1978
- История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. – М.: Искусство, 1965
- История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1989
- История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб.: ДБ, 2003
- История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 2004
- История искусства: Художники, памятники, стили. – М.: АСТ, 2008
- История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн. 2. – М.: 1981
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М.: Высшая школа, 1990
- Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М.: Астрель, 2006
- Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001
- Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Архитектура-С, 2004
- Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004
- Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. – М.: Галарт, 2001

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: видеомagnитофон, компьютер, проигрыватель.
2. Другие средства обучения:
 - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
 - электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.