

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества»
Зыбковского района Орловской области

Рассмотрена на заседании
педагогического совета
Протокол №1 от 05.09.2016г.

Утверждаю
Директор _____ Шевченко В.А.
Приказ №09 от 05.09.2016г.

Общеобразовательная общеразвивающая программа

«История искусств»

(Нормативный срок освоения – 3 года)

Разработала
педагог дополнительного образования
Дабдина С.Н.

2016 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание истории изобразительного искусства в художественной школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование личности учеников, воспитание культуры чувств. Занятие историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им; различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения. Программа включает основные разделы по истории западноевропейского, русского и советского искусства.

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

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача — развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих учащихся. Эрудиция должна развиваться при условии заинтересованности искусством.

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

Методику занятия следует направлять на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности.

При проведении занятий историей изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении связей (сравнении нескольких произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Направленность образовательной программы.

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к изучению истории искусства.

Новизна.

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

Актуальность предложенной образовательной программы определяется необходимостью обеспечения жизнедеятельности системы непрерывного художественного образования

Педагогическая целесообразность.

Предложенная образовательная программа педагогически целесообразна потому, что отобранный дидактический материал для занятий и соответствующие приемы и методы обучения позволяют воспитывать в массе своей грамотного зрителя, ценителя культурного наследия страны и зарубежной художественной культуры.

Достижению подобных результатов способствует применение, наряду с традиционными, таких дидактических принципов как:

- индивидуализации;
- оптимизации;
- проблемного обучения;
- создания благоприятного эмоционального фона обучения.

Принцип индивидуализации является центральным в системе дополнительного образования и направлен на формирование индивидуального стиля в процессе реализации практической, самостоятельной деятельности ребенка.

Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность решения педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, оптимальности распределения активности учащихся, оптимального выбора методов и средств обучения, а также оптимального сочетания методов преподавания и контроля.

Без использования дидактического принципа проблемного обучения невозможно формирование полноценного опыта творческой деятельности ребенка, приобретаемого в условиях решения и преодоления определенных препятствий через эмоциональное переживание.

Включению положительных эмоций и чувств способствует и применение такого дидактического принципа как создание благоприятного эмоционального фона обучения, сопровождающего качественную познавательную – созидательную деятельность учащихся.

Средства обучения, помимо самой образовательной программы, включают в себя разнообразную литературу по специальности и другие учебные пособия на печатной основе, приведенные в списке литературы. Образно-знаковые средства наглядности представлены широко используемыми в учебном процессе картинками, рисунками, фото, видеоматериалами, а условно-знаковые средства – схемами, чертежами, таблицами и др.

Выбор и сочетание конкретных методов и средств обучения осуществляется по следующим критериям - соответствию:

- целям и задачам обучения;
- принципам обучения;
- содержанию данной темы;
- учебным возможностям учащихся;
- имеющимся условиям и отведенному времени для обучения;
- возможностям самих учителей, которые определяются их предшествующим опытом, уровнем теоретической и практической подготовленности, личностными качествами.

Цели образовательной программы.

1. Дидактическая цель:

1.1. Формирование мотивационной и эмоционально-ценностной сферы учащихся с обеспечением устойчивого интереса к изобразительной деятельности и эмоционального комфорта обучения.

1.2. Достижение достаточного уровня усвоения специальных знаний, практических умений и навыков в деле познания истории изобразительного искусства.

2. Воспитательная цель:

2.1. Расширение базовой культуры личности посредством дальнейшего формирования определенных социально значимых качеств, развитых взглядов и убеждений.

2.2. Усвоение общественного опыта эмоционально-ценностных отношений и отношений личности через социальное взаимодействие участников образовательного процесса.

2.3. Профилактика асоциального поведения.

3. Развивающая цель:

1. Формирование устойчивых подструктур самосознания и развитие самопознания личности через организацию образовательной деятельности нового качества, активизирующей когнитивные способности ребенка.

2. Оказание помощи в самоопределении, самореализации и самоутверждении, выработке индивидуального стиля деятельности ребенка и потребности в здоровом образе жизни.

3. Раскрытие творческих способностей учащихся посредством преимущественного развития наглядно-образного мышления, художественного воображения, наблюдательности и памяти.

Задачи образовательной программы.

Достижение вышеперечисленных педагогических целей осуществляется путем решения соответствующих задач обучения.

Дидактические задачи.

С целью формирования у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности и обеспечения эмоционального комфорта обучения:

1. Сформировать содержательные мотивы учения, направленные на качественную перестройку ценностно-смысловой сферы личности.

2. Применить, наряду с общедидактическими принципами, принципы проблемного обучения и создания благоприятного эмоционального фона обучения.

3. Реализовать данные принципы дидактики через применение метода развития творческих способностей и личностных качеств учащихся – создание проблемных ситуаций в обучении и методов эмоционального стимулирования и развития познавательного интереса – использование игровых форм учебной деятельности; развитие чувства комического; стимулирование занимательным содержанием; создание ситуаций удивления и успеха и др.

2. Воспитательные задачи:

В целях расширения базовой культуры личности:

1. Воспитывать гармонично развитую личность с формированием глубоких идейных убеждений на крепких мировоззренческих позициях и социально значимых качеств – гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.

2. Приобщать основы нравственной культуры и общепринятые нормы человеческой морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др.).

3. Формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства.

В целях успешного усвоения общественного опыта эмоционально-ценностных отношений и отношений личности:

1. Оказывать помощь личности ребенка в формировании позитивного отношения к окружающему миру и к самому себе, способности к адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляции своего поведения и деятельности.

2. Способствовать воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное изменение и совершенствование окружающей действительности.

3. Оказывать корректирующее воздействие на проявления одной из ведущих деятельностей ребенка переходного возраста – общения.

Развивающие задачи.

В целях развития самосознания личности необходимо:

1. Способствовать динамичному развитию самопознания личности и формированию устойчивых подструктур самосознания, направленных на активное включение ребенка в систему общественных отношений.

2. Оказывать квалифицированную помощь в постоянном укреплении особой формы детского самосознания – чувства взрослости и постепенном изменении отношения к подросткам как к все более взрослым людям.

3. Создавать условия для адекватного самоопределения, самореализации и самоутверждения личности ребенка, выработки индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения изобразительной деятельности.

4. Дать валеологические установки и сформировать представления о здоровом образе жизни.

В целях раскрытия творческих способностей учащихся:

1. Обеспечивать дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, напрямую связанного с процессом создания художественного образа, и затрагивающего эмоциональную сферу и «образное» воображение ребенка.

2. Активизировать аналитико-синтетическую деятельность мозга ребенка путем приоритетного развития организованного восприятия и на его основе - эстетической наблюдательности.

3. Развивать творческое воображение ребенка как процесс преобразующего отражения действительности на материалах прошлых восприятий.

4. Инициировать продуктивное развитие всех видов памяти ребенка, в особенности наглядно-образной, эмоциональной и смысловой памяти, путем формирования соответствующих представлений.

Возрастные ограничения и сроки реализации программы.

Данная программа кружка «История искусства» рассчитана на учащихся школы в возрасте 8-14 лет.

Формы и организационные методы занятий.

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии — групповая. В авторской программе иницируются следующие формы проведения занятий: беседа; вернисаж; обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; мастер-класс; наблюдение; практическое занятие; размышление; творческая мастерская; совместный просмотр; экскурсия и др.

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения:

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);

- наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение);

- практические (практические занятия).

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

- объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);

- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);

- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);

- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты.

Дидактические результаты:

1. Сформирован устойчивый интерес учащихся к занятиям изобразительной деятельностью, характеризующийся положительным эмоциональным подъемом и соответствующим качеством обучения.

Воспитательные результаты:

1.Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для дальнейшего динамичного формирования определенных социально значимых качеств ребенка - гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.

2.Привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм человеческой морали с формированием основ эстетической культуры.

3.Активизировано позитивное взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях.

4.Ивелированы случаи асоциального поведения учащихся.

Развивающие результаты.

1.Дан толчок к формированию некоторых устойчивых подструктур самосознания и развитию самопознания личности путем организации образовательной деятельности нового качества, активизирующей когнитивные способности ребенка.

2.Оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, самореализации и самоутверждении личности, выработке индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения истории искусств.

3.Запущен процесс формирования у детей валеологических представлений о здоровом образе жизни.

4.Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их изобразительной деятельности.

Способы определения результативности.

В целях диагностики уровня овладения учащимися содержанием программы используются следующие методы отслеживания результативности:

1.Педагогическое наблюдение.

2.Педагогический анализ – результатов тестирования, просмотров работ учащихся, решения задач поискового характера, активности учащихся на занятии и т.п.

3.Педагогический мониторинг – контрольные задания и тесты; диагностика личностного роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение журнала учета, выставки, фестивали, промежуточная и итоговые аттестации.

Учебно-тематический план по программе «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

1 год обучения

№ п/п	Кол-во часов	Название тем	Теор.	Практ.
1.	2	Вводная беседа .	2	
2.	4	Виды творческой деятельности человека. изобразительная деятельность.	2	2
3.	6	Графика, ее технические и изобразительные средства.	2	4
4.	6	Жанры в искусстве, их появление и распространение.	2	4
5.	4	Виды жанров – отображение многообразия жизни человека.	2	2
6.	6	Гравюра ее технологии и значение	2	4
7.	10	Многообразие видов гравюр, их особенности	6	4
8.	6	Скульптура, ее виды и изобразительные возможности	2	4
9.	6	Народное искусство, широта и образность	4	2
10.	8	Декоративно-прикладное искусство, его многообразие	4	4
11.	10	Архитектура, ее исторические стили	4	6
12.	4	Искусство первобытного общества.	2	2
13.	6	Искусство Древнего Египта. Загадки пирамид.	4	2
14.	4	Искусство Древней Греции	4	
15.	4	Искусство Древнего Рима	4	
16.	2	Искусство Византии	2	
17.	2	Романское искусство 10-12 в.в	2	
18.	2	Готическое искусство 12-14 в.в.	2	
19.	6	Искусство эпохи Возрождения в Италии	4	2

20.	4	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	4	
21.	2	Искусство Италии 17 в.	2	
22.	2	Искусство Испании 17 в.	2	
23.	2	Искусство Фландрии 17 в.	2	
24.	2	Искусство Голландии 17 в.	2	
25.	4	Искусство Франции 17 в-18в.	4	
26.	4	Искусство эпохи Французской революции	4	
27.	4	Искусство Англии 18- нач. 19 в.	4	
28.	4	Искусство Испании 18- нач. 19 в.	4	
29.	8	Искусство революционного романтизма во Франции	4	4
30.	2	Искусство реализма во Франции сер.19 в.	2	
31.	4	Защита творческих проектов	4	
32.	2	Викторина « История искусств»	2	
33.	2	Итоговое занятие	2	

2 год обучения

№ п/п	Кол-во часов	Название тем	Теор.	Практ.
1.	8	Искусство импрессионизма	2	6
2.	8	Искусство постимпрессионизма	2	6
3.	6	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.	6	
4.	4	Искусство Древних славян. Киевская Русь 11-12 в.в	2	2
5.	4	Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в	4	
6.	2	Искусство Новгород и Пскова 11-15 в. в.	2	
7.	4	Искусство Москвы 14-15 в.в.	4	
8.	4	Искусство Москвы 16-17 в.в.	4	
9.	4	Русское искусство 18- нач. 20 в.в.	4	
10.	8	Архитектура первой половины 18 в.	4	4
11.	8	Скульптура и живопись первой половины 18 в.	4	4
12.	8	Архитектура и искусство второй половины 18 в	4	4
13.	8	Скульптура и живопись второй половины 18 в.	4	4
14.	4	Архитектура первой половины 19 в.	4	
15.	4	Скульптура и живопись первой половины 19 в	4	
16.	10	Жанровая живопись второй половины 19 в.	4	6
17.	10	Пейзажная живопись второй половины 19 в.	4	6
18.	10	Историческая и батальная живопись второй половины 19 в.	4	6
19.	4	Искусство конца 19-нач. 20 в.	4	
20.	8	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции	4	4

3 год обучения

№ п/п	Кол-во часов	Название тем	Теор.	Практ.
1.	8	Искусство 30-х годов	4	4
2.	12	Искусство периода Великой Отечественной войны	6	6
3.	12	Искусство конца 40-нач. 80 годов	6	6
4.	22	Декоративно-прикладное искусство советского периода	8	14
5.	6	Творчество И.Е. Репина	4	2
6.	4	Творчество В.И. Сурикова	4	
7.	4	Романтический портрет в русском искусстве. В.Тропинин.	4	
8.	4	Критический реализм в искусстве В.Г.Перова.	4	
9.	4	Развитие пейзажа в русском искусстве И.Шишкин, А.Саврасов.	4	
10.	4	Многообразие жанра пейзажа в творчестве А.Куинджи и Ф.Васильева.	4	
11.	4	Художник-воин, демократ и патриот В.Верещагин.	4	
12.	8	Мощь всеобъемлющей стихии моря в живописи И.Айвазовского	4	4
13.	4	Яркая поэтичность народных образов В.И.Васнецова.	4	
14.	6	Эпический пейзаж в творчестве И.Левитана.	4	2
15.	4	Многогранное творчество В.А.Серова.	4	
16.	4	Мастер русского пейзажа и натюрморта И.Э.Грабарь.	4	

17.	4	Художественный синтез в творчестве М.Врубеля.	4	
18.	4	Крестьянская тема в монументальных работах Малевича.	4	
19.	4	Развитие бытового жанра. В.Максимов, В.Маковский.	4	
20.	6	Создание творческого проекта.	6	
21.	6	Защита проектов.	6	
22.	6	Коллаж.	6	
23.	2	Викторина « Великие художники»	2	
24.	2	Итоговое занятие	2	

Содержание программы

Тема 1. Вводная беседа

Что такое искусство. Способ освоения, познания действительности человеком. Для чего нужно изучать историю искусства.

Специфика изобразительного искусства. Термины в искусстве.

Тема 2. Виды творческой деятельности человека, изобразительная деятельность.

Искусство – составная часть культурного наследия человечества. Умение работать с книгой по искусству.

Тема 3. Графика, ее технические и изобразительные средства.

История создания карандаша. Самый массовый вид изобразительного искусства. Творческая работа.

Тема 4. Жанры в искусстве, их появление и распространение.

Понятие жанра. Распространение жанров в Европе 16 в. Викторина. Создание презентации.

Тема 5. Виды жанров – отображение многообразия жизни человека.

Портрет, бытовой жанр, исторический, пейзаж, натюрморт, религиозный.

Тема 6. Гравюра ее технологии и значение.

История появления гравюры. Широкое распространение гравюры из Японии в страны Европы. Творческая работа.

Тема 7. Многообразие видов гравюр, их особенности.

Ксилография, линогравюра, литография, офорт.

17.	4	Художественный синтез в творчестве М.Врубеля.	4	
18.	4	Крестьянская тема в монументальных работах Малевича.	4	
19.	4	Развитие бытового жанра. В.Максимов, В.Маковский.	4	
20.	6	Создание творческого проекта.	6	
21.	6	Защита проектов.	6	
22.	6	Коллаж.	6	
23.	2	Викторина « Великие художники»	2	
24.	2	Итоговое занятие	2	

Содержание программы

Тема 1. Вводная беседа

Что такое искусство. Способ освоения, познания действительности человеком. Для чего нужно изучать историю искусства.

Специфика изобразительного искусства. Термины в искусстве.

Тема 2. Виды творческой деятельности человека, изобразительная деятельность.

Искусство составная часть культурного наследия человечества. Умение работать с книгой по искусству.

Тема 3. Графика, ее технические и изобразительные средства.

История создания карандаша. Самый массовый вид изобразительного искусства. Творческая работа.

Тема 4. Жанры в искусстве, их появление и распространение.

Понятие жанра. Распространение жанров в Европе 16 в. Викторина. Создание презентации.

Тема 5. Виды жанров – отображение многообразия жизни человека.

Портрет, бытовой жанр, исторический, пейзаж, натюрморт, религиозный.

Тема 6. Гравюра ее технологии и значение.

История появления гравюры. Широкое распространение гравюры из Японии в страны Европы. Творческая работа.

Тема 7. Многообразие видов гравюр, их особенности.

Ксилография, линогравюра, литография, офорт.

Тема 8. Скульптура, ее виды и изобразительные возможности.

Круглая скульптура, рельеф. Монументальная и станковая скульптура. Лепка из пластилина.

Тема 9. Народное искусство, ее широта и образность

Практическая ценность народного искусства. Орнамент в искусстве. Творческая работа

Тема 10. Декоративно-прикладное искусство, его многообразие.

Сохранение народных промыслов и их традиций. Профессия дизайнер и ее роль в современной жизни. Творческая работа.

Тема 11. Архитектура, ее исторические стили.

Связь архитектуры с развитием человеческого общества. Градостроительство. Моделирование из бумаги.

Тема 12. Искусство первобытного общества. Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. Космогонические представления древнего человека, отраженные в произведениях первобытного искусства.

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале. Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилип-Аджера в Африке.

Возникновение скульптуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.

Тема 13. Искусство Древнего Египта. Загадки пирамид. Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира. Мифология Древнего Египта. Стилиевая эволюция искусства Древнего Египта и связь искусства с религиозными представлениями и заупокойным культом. Синтез искусств в Древнем Египте.

Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Эволюция типов гробниц. Развитие египетского скульптурного портрета. Канон в египетской скульптуре.

Тема 14. Искусство Древней Греции

Этапы развития искусства Древней Греции. Единство духовной и физической красоты человека в классическом древнегреческом искусстве. Гуманистический характер древнегреческого искусства ("человек - мера всех вещей"). Мифология Древней Греции.

Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три типа ордера. Сложение классического лица древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Возрождение монументального героического искусства. Стремление к идеалу, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе. Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты

Тема 15. Искусство Древнего Рима

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях).

Тема 16. Искусство Византии

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

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма. Храм св. Софии (конструкция, интерьер). Художественные ремесла в Византии.

Тема 17. Романское искусство 10 - 12 вв.

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

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

Тема 18. Готическое искусство 12 - 14 вв.

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

Тема 19. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой этапной формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Творчество Брунеллески. Сущность творчества Донателло. Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Монументальные композиции Рафаэля. Творчество Микеланджело

как наиболее яркое пластическое выражение идеалов Высокого Возрождения и трагизма позднего периода эпохи. Величайший монументальный фресковый цикл - роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело. Значение творчества Микеланджело.

Творчество Тициана. Значения искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Тема 20. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

Гуманистические тенденции в разработке проблем духовной жизни и острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и Германии в эпоху Возрождения. Реалистическая реформа Яна Ван Эйка. Роль Питера Брейгеля в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. Иносказательность творчества П. Брейгеля, за которой стоят злободневные проблемы современности.

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

Тема 21. Искусство Италии 17 в.

Сложность формирования искусства 17 в. Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 в. национальных художественных школ. Сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 в. Закрепление системы реалистических жанров в живописи Западной Европы 17 в.

Тема 22. Искусство Испании 17 в.

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

Творчество Д. Веласкеса - вершина испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Придворные портреты.

Тема 23. Искусство Фландрии 17 в.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно уточенной личности.

Тема 24. Искусство Голландии 17 в.

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

Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта.

Тема 25. Искусство Франции 17 в.

Классицизм в искусстве Франции 17 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства П. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Господство классицизма как официального, придворного направления в архитектуре: Версаль, Лувр. Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Художественная ценность обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Тема 26. Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции
Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгера.

Тема 27. Искусство Англии, 18 - начала 19 в.

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

Тема 28. Искусство Испании конца 18 - начала 19 в.

Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в творчестве Ф. Гойи. Портреты Гойи. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов "Капричос".

Тема 29. Искусство революционного романтизма во Франции

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико. Э. Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Тема 30. Искусство реализма во Франции середины 19 в.

Раскрытие различных сторон критического реализма в графике и живописи О. Домье. Попытки нового положительного героя, образы тружеников. Высокое нравственное и гуманистическое значение творчества Ф. Мишле. Тема крестьянского труда. Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение природы в творчестве К. Коро. Колорит Коро. Валерная живопись. Проблема цензора и Барбизонская школа.

Тема 31. Защита творческих проектов.

Создание индивидуальных творческих проектов.

Тема 32. Викторина «История искусств».

Викторина по изученному материалу.

Тема 33. Итоговое занятие

Подведение итогов работы за год.

2 год

Тема 1. Искусство импрессионизма.

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

Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм". К. Моне. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияния импрессионизма. Стремление к философскому осмыслению действительности. Значение творчества Родена, его открытия для развития скульптуры XX в.

Тема 2. Искусство постимпрессионизма

Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гог. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника.

Уход П. Гогена от действительности в мир "детей природы". Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.

Тема 3. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.

Сложный и противоречивый характер искусства 20 в.

А. Матисс. Красочность, оптимизм, декоративность его творчества. Натюрморты и портреты Матисса.

Распространение различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, быстрая смена их. Реалистическое искусство начала 20 в.

П. Пикассо. Гуманизм лучших работ. Обличение античеловеческой сущности фашизма. Графика.

Тема 4. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11 – 12 вв.

Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в искусстве Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией. Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София - символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии - главного собора Киевской Руси. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI - XII вв.

Мозаики и фрески Киевской Софии. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Тема 5. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.

Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира. Гармоничная связь русской архитектуры с пейзажем. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора.

Монументальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. Ущерб, нанесенный русской культуре монгольским нашествием.

Тема 6. Искусство Новгорода и Пскова 11 - 15 вв.

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

Лаконизм, суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 в. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. Роспись Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи.

Тема 7. Искусство Москвы 14 - 15 вв.

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

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиорванти) - центральное сооружение Московского Кремля. Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Тема 8. Искусство Москвы 16 - 17 вв.

Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре 16 - 17 вв. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Совершенство ее форм и связь с окружающим пейзажем. Собор Василия Блаженного (Покрова "на рву"), возведенный Бармой и Посником. Его план, композиция, декоративное решение.

Особенности русского деревянного зодчества. Новый характер изображения в иконах 17 в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени.

Тема 9. Русское искусство 18-20 вв.

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства

Тема 10. Архитектура первой половины 18 в.

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных

мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

Творчество Ф.В. Растрелли - расцвет русского барокко. Екатерининский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Развитие паркового искусства.

Тема 11. Скульптура и живопись первой половины 18 в.

Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи 18 в. Образ Петра I в творчестве В.К. Растрелли. Творчество А.М. Матвеева, И.Н. Никитина, А.П. Антропова. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику. Возникновение русского натюрморта.

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

Тема 12. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины 18 в.

Выражение идей просветительства, гражданственности, представлений об идеальном государстве в эстетике классицизма. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского искусства.

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма, Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Тема 13. Скульптура и живопись второй половины 18 в.

Памятник Петру I Э. Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Тема 14. Архитектура первой половины 19 в.

Архитектура первой половины 19 в., как высшее достижение русского классицизма: В.Н. Воронихин - Казанский собор, А.Д. Захаров - Адмиралтейство. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К. И. Росси. Деятельность О.И. Вове и Д.И. Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 г.

Тема 15. Скульптура и живопись первой половины 19 в.

Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П. Мартоса: памятник Минину и Пожарскому, Малая скульптура. Надгробная пластика: И.П. Мартос - надгробие С.С. Волконской. Медальоны Ф.П. Толстого, посвященные Отечественной войне 1812 г. Классические, романтические и реалистические тенденции в русской живописи первой половины 19 в. Новые черты живописи начала 19 в. Интерес к жизни народа и национально-характерному.

Тема 16. Жаңрова живопись второй половины 19 в.

Творчество передвижников

Общественное движение в России 60-70-х годов, его отражение в русской публицистике и искусстве. Ведущее положение бытового жанра в живописи второй половины 19 в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Тема 17.пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека.

Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы. Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Тема 18. Историческая и батальная живопись.

Творчество Н.Н. Ге. Антипопулярный, обличительный характер картин В.В. Верещагина. Былинно-сказочный характер образов В.М. Васнецова.

Тема 19. Русское искусство конца 19 - начала 20 вв.

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

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

Тема 20. Искусство периода Октябрьской революции

Расцвет агитационного массового искусства. "Окна сатиры РОСТА". Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений В.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова.

Тема 21. Искусство 20-х годов

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, "Четыре искусства", ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий.

Значение станковой картины. Творчество М. В. Грекова. Творчество К. С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки. Зарождение советского индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинского, В.А. Фаворского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, А.И. Кравченко, П. В. Митурича. Обращение советской скульптуры к образам людей труда: работы И.Д. Шадра. Монументальная скульптура: И.Д. Шадр, А.Г. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Тема 22 Творческий проект

Создание групповых творческих проектов

Тема 23 Защита творческих проектов

Показ и защита творческих проектов.

Тема 24 Итоговое занятие.

Повторение изученного.

3 год

Тема 1. Искусство 30-х годов

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истоминна. Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н.

Самохвалова. Расцвет портретной живописи. Создание М.В. Нестеровым галереи портретов советской интеллигенции. Портретные работы П.Д. Корина.

Развитие пейзажной живописи. Городской пейзаж Ю.И. Пименова. Пейзажи Н.П. Крымова. Натюрморт в творчестве И.И. Мамкова, П. П. Кончаловского. Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Тема 2. Искусство в период Великой Отечественной войны

Образ героического советского народа в искусстве. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого. "Окна ТАСС". Работы Кукрыниксов. Графические серии Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова.

Отражение массового героизма народа в живописи.

Тема 3. Искусство конца 40-х - начала 80-х годов

Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н. Яблонская, А.А. Пластов, С.А. Чуйков. **Тема 4.**

Декоративно-прикладное искусство советского периода

Возрождение художественных промыслов. Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. Хохломская роспись. Резьба по кости и изделия из рога. Богородская игрушка и скульптура. Гупульская резьба по дереву. Керамика. Гжельская артель художественной керамики.

Тема 5. Творчество И.Е. Репина

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа. Анализ композиции картины "Не ждали". Широкое историческое обобщение жизни России. Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Тема 6. Творчество В.И. Сурикова.

В.И. Суриков - великий русский исторический живописец. Прославление героизма русского народа. Композиционное и колористическое мастерство художника. Историческое значение творчества Сурикова.

Тема 7. Романтический портрет в русском искусстве. В.Г. Тропинин.

Развитие романтического портрета в русской живописи.

Творчество В.Тропинина. Его роль в формировании московской школы живописи.

Тема 8. Критический реализм в искусстве В.Г. Перова.

Главный принцип нового направления в искусстве демократическая идейность, правдивость изображение жизни. «Проповедь в селе», «Проводы покойника», портреты Достоевского, Тургенева, Дала.

Тема 9. Развитие пейзажа в русском искусстве И. Шишкин, А. Саврасов.

Появление национального и лирического пейзажей в русском искусстве. «Грачи прилетели», «Лесная глушь», «Рожь».

Тема 10. Многообразие жанра пейзажа в творчестве А.Куинджи и Ф.Васильева.

Развитие лирического пейзажа. «Оттепель», «После грозы».

Тема 11. Художник-воин, демократ и патриот – В.Вережагин.

Антивоенный, обличительный характер картин художника. «Апофеоз войны», «Смертельно раненый».

Тема 12. Мощь всеокрушающей стихии моря в живописи И.Айвазовского

Романтизм в произведениях художника. «Девятый вал», «Вид Константинополя», «Буря».

Тема 13. Яркая поэтичность народных образов В.И.Васнецова.

Былинно-сказочный характер полотен художника. «Алепушка», «Богатыри».

Тема 14. Эпический пейзаж в творчестве И.Левитана.

Вершина развития русского национального пейзажа. «Березовая роща», «Март», «Владимирка».

Тема 15. Многогранное творчество В.А.Серова.

Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в его работах. «Девочка с персиками», портреты М.Ермоловой, М.Горького и др.

Тема 16. Мастер русского пейзажа и натюрморта И.Э.Грабарь.

«Февральская лазурь», «Ипей», натюрморт с хризантемами

Тема 17. Художественный синтез в творчестве М.Врубеля.

Фантастические образы. «Демон», «Царевна -Лебедь», «Пан».

Тема 18. Крестьянская тема в монументальных работах Малявина.

«Бабы», «Смех».

Тема 19. Развитие бытового жанра. В.Максимов, В.Маковский.

Появление в искусстве интереса к крестьянской теме. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Свидание» « На бульваре».

Тема 20. Творческий проект

Создание творческих проектов

Тема 21. Защита творческих проектов

Показ и защита творческих проектов.

Тема 22. Коллаж.

Создание коллективной работы.

Тема 23. Викторина « Великие художники».

Викторина по пройденному материалу.

Тема 24. Итоговое занятие.

Повторение изученного. Подведение итогов.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Формы занятий	Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Беседа, презентация, лекция, практическая работа	Вербальный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	Репродукции, фотографии, раздаточный материал, специальная литература, видеозаписи мультимедийные материалы	Компьютер, телевизор, DVD, видеомagnet фон, мультимедийный проектор	Тест Промежуточная и итоговая аттестация

Список литературы.

1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 176 с.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с.
3. Беда Г.В. Живопись: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, изобраз. искусство и труд». – М.: Просвещение, 1986. – 192 с., ил.
4. Васильев А.А. Живопись натюрморта: акварель: Учеб. пособие; 3-е изд., перераб. и доп. Краснодар: (Кубанский гос. ун-т.) 2004. 98 с.
5. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1982. – 144 с.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
7. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. заведений / Под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. -256 с.
8. Дранков В.Л. Психология художественного творчества / Учеб. пособие. – Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1991. – 77 с.
9. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов – слушателей фак. обществ. профессий. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.: ил.
10. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. М., 1968.
11. Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа. Некоторые размышления о профессии. М., «Просвещение», 1972. – 80 с.

12. **Ростовцев Н.Н.** Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980 – 239 с.
13. **Рылова Л.Б.** Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. 310 с.
14. **Сокольников Н.М.** Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.
15. **Сокольников Н.М.** Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 368 с., 12 л. ил.: ил.
16. **Сокольников Н.М.** Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2000. – 80 с.: цв. ил.
17. **Школа изобразительного искусства: Вып. 5: Учеб.-метод. пособие / Российская акад. художеств. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1994. – 200 с.: ил.**
18. **Шорохов Е.В.** Композиция: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с., ил.