

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Чесменская детская школа искусств"**

Утверждена
Педагогическим советом
МКУДО "Чесменская ДШИ"
Протокол № 1 от 31.08.2022 г.
Директор _____ Устинова Н.А.

**История изобразительного искусства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа в области изобразительного искусства
(7 - летний срок обучения)
(Срок реализации программы – 4 года)**

Разработчик:

Андрянова В.И., преподаватель высшей квалификационной категории
МКУДО "Чесменская ДШИ"

Рецензент:

Овчинникова М. С., преподаватель первой квалификационной категории
МКУДО " Чесменская ДШИ"

Пояснительная записка

Преподавание истории изобразительного искусства направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Программа включает основные разделы из истории западно-европейского, русского искусства и искусства советского периода.

Одна из основных задач курса - постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства.

Основная учебная задача - развитие художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих питомцев. У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло.

Методику занятия следует направить на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения.

С целью дальнейшего развития активности учащихся, более глубокого и специализированного изучения истории искусства материал программы может быть расширен на факультативных занятиях.

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

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами общеобразовательной и художественной школы. При проведении занятий по истории изобразительного искусства необходимо широко использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей (сравнение произведений изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, киноискусства и т.д.).

Программа разработана на основе программы Ю.Н. Протопопова для ДШИ и ДХШ. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.

Примерный тематический план

№ темы	Наименование темы	Количество часов
--------	-------------------	------------------

1 класс

1.	Введение	1
2.	Искусство первобытного общества	3
3.	Искусство Древнего Египта	5
4.	Искусство Древней Греции	7
5.	Искусство Древнего Рима	2
6.	Искусство Византии	2
7.	Романское искусство 10-12 в.в	2
8.	Готическое искусство 12-14 в.в.	2
9.	Искусство эпохи Возрождения в Италии	7
10.	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе	2
11.	Повторение	2
	итого:	36

2 класс

12.	Искусство Италии 17 в.	1
13.	Искусство Испании 17 в.	1
14.	Искусство Фландрии 17 в.	2
15.	Искусство Голландии 17 в.	4
16.	Искусство Франции 17 в.	1
17.	Искусство Франции 18 в.	1
18.	Искусство эпохи Французской революции	1
19.	Искусство Англии 18- нач. 19 в.	1
20.	Искусство Испании 18- нач. 19 в.	1
21.	Искусство революционного романтизма во Франции	1
22.	Искусство реализма во Франции сер. 19 в.	1
23.	Искусство импрессионизма	3
24.	Искусство постимпрессионизма	2
25.	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.	2
26.	Повторение	2
27.	Искусство Древних славян. Киевская Русь 11-12 в.в.	2
28.	Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.	2
29.	Искусство Новгорода и Пскова 11-15 в. в.	2
30.	Искусство Москвы 14-15 в.в.	2
31.	Искусство Москвы 16-17 в.в.	2
32.	Повторение	2
	итого:	36

№ темы	Наименование темы	количество часов
--------	-------------------	------------------

3 класс

	Русское искусство 18- нач. 20 в.в.	
33.	Архитектура первой половины 18 в.	2
34.	Скульптура и живопись первой половины 18 в.	2
35.	Архитектура и искусство второй половины 18 в.	3
36.	Скульптура и живопись второй половины 18 в.	3
37.	Архитектура первой половины 19 в.	2
38.	Скульптура и живопись первой половины 19 в.	5
39.	Жанровая живопись второй половины 19 в.	4
40.	Творчество И.Е. Репина	2
41.	Пейзажная живопись второй половины 19 в.	2
42.	Историческая и батальная живопись второй половины 19 в.	2
43.	Творчество В.И. Сурикова	2
44.	Искусство конца 19-нач. 20 в.	5
45.	Повторение	2
	ИТОГО:	36

4 класс

46.	Изобразительное искусство периода Октябрьской революции	4
47.	Искусство 20-х годов	4
48.	Искусство 30-х годов	4
49.	Искусство периода Великой Отечественной войны	6
50.	Искусство конца 40-нач. 80 годов	12
51.	Декоративно-прикладное искусство советского периода	3
52.	Повторение	3
	ИТОГО:	36

Содержание предмета

1 класс

Тема 1. Введение

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

Кол-во часов: 1.

Тема 2. 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 Тассилин-Аджер в Африке.

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

Кол-во ч.: 3.

Тема 3. Искусство Древнего Египта

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.

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур. Шедевры художественного ремесла из гробницы Тутанхамона. Жизнь и сохранность памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации.

Кол-во ч.: 5.

Тема 4. 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 типа древнегреческого храма. Ведущая роль экстерьера в древнегреческой архитектуре. Современная международная кампания по спасению памятников Афинского акрополя.

Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней классики. Искусство высокой классики. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Поздняя классика. Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства. Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской школе. Чернофигурная и краснофигурная вазапись и ее сюжеты.

Кол-во ч.: 7.

Тема 5. 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). Фаюмские портреты. Значение искусства Древнего Рима.

Кол-во ч.: 2.

Тема 6. 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). Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Кол-во ч.: 2.

Тема 7. 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.

Кол-во ч.: 2

Тема 8. 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.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции. Искусство Германии.

Кол-во ч.: 2.

Тема 9. 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 станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок. Джотто. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Творчество Брунеллески. Сущность творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. Пьеро дела Франческа. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры". Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы. 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. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

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

Творчество Тициана. Роль Тициана в развитии ренессансного портрета. Сравнение флорентийской и венецианской школ живописи.

Значения искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Кол-во ч.: 7.

Тема 10. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 11. Повторение.

Повторение пройденного материала за 1 класс. Этапы развития искусства. Основные понятия. Крупнейшие мастера и их работы.

Кол-во ч.: 2

2 класс

Тема 12. 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.

Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Демократизм и жизненная убедительность живописи Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи.

Кол-во ч.: 1.

Тема 13. 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.

Кол-во ч.: 1.

Тема 14. 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 утонченной личности.

Кол-во ч.: 2.

Тема 15. 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. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Кол-во ч.: 4.

Тема 16. Искусство Франции 17 в.

Классицизм в искусстве Франции 17 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве.

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 17. Искусство Франции 18 в.

Сложение стиля рококо как ответвления угасающего барокко. Возникновение новой волны классицизма.

Острая реалистическая наблюдательность, передача психологической сложности и тонкости чувств в произведениях А. Ватто. Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в творчестве Ф. Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О. Фрагонара. Ж.В. Шарден как живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. Появление нового героя. Художественная ценность обыкновенных предметов окружающего материального мира в натюрмортах Шардена. Расцвет прикладного искусства. Общая характеристика мебели, декора.

Кол-во ч.: 1.

Тема 18. 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. Энгра.

Кол-во ч.: 1.

Тема 19. 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).

Кол-во ч.: 1.

Тема 20. 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".

Кол-во ч.: 1.

Тема 21. 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.

Кол-во ч.: 1.

Тема 22. Искусство реализма во Франции середины 19 в.

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 23. 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. Разработка пленэра и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

Творчество О. Родена. Реалистическая основа творчества и влияние импрессионизма. Стремление к философскому осмыслению действительности. Значение творчества Родена, его открытий для развития скульптуры XX в.

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Кол-во ч.: 3.

Тема 24. Искусство постимпрессионизма

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

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

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 25. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 26. Повторение.

Повторение пройденного материала. Основные направления в западноевропейском искусстве 17-нач. 20 вв. Основные понятия, стили. Наиболее выдающиеся художники и характеристика их работ.

Кол-во ч.: 2.

Тема 27. 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. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство исполнения иконы "Владимирская богоматерь"; ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Кол-во ч.: 2

Тема 28. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 29. 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. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения - шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи.

Кол-во ч.: 2.

Тема 30. 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 Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева.

Одухотворенность и философская глубина его творчества. Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.
Кол-во ч.: 2.

Тема 31. 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.

Возрастающее значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное великолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль. Особенности русского деревянного зодчества. Новый характер изображения в иконах 17 в. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова как художника переходного времени. Народная роспись по дереву. Народная картинка.

Кол-во ч.: 2.

Тема 32. Повторение.

Повторение пройденного материала за 2 класс.

Кол-во ч.: 2.

3 класс

Тема 33. 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.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 34. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 35. 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, Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

Декоративно-прикладное искусство: роспись интерьеров, мебель, фарфор, шпалеры, бронза, стекло. Костюм.

Кол-во ч.: 3.

Тема 36. 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". Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины.

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.

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

Кол-во ч.: 3.

Тема 37. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 38. 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.

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов. Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в

развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

Искусство пейзажа в русской живописи. Творчество С. Ф. Щедрина - сплав черт классицизма и романтизма. Интерес к проблемам пленэра.

К.П. Брюллов. Академические традиции и черты романтизма и реализма в его творчестве. Творчество великого русского художника А.А. Иванова. Работа над картиной "Явление Христа народу", Новаторство и значительность ее идейно-нравственного смысла и выразительность средств живописи. Значение творчества Иванова для русского искусства.

Творчество П.А. Федотова - предшественника критического реализма в русской живописи второй половины 19 в.

Кол-во ч.: 5.

Тема 39. Жанровая 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.

Протест против академического искусства. Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок - объединения передовых сил русского искусства.

Творчество одного из основоположников критического реализма в русской живописи — В.Г. Перова.

И.Н. Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников-передвижников. Роль основателя картинной галереи П.М. Третьякова в становлении русского реалистического искусства второй половины XIX в.

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Кол-во ч.: 4.

Тема 40. 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.

Кол-во ч.: 2.

Тема 41. Пейзажная живопись

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского. Особенности пейзажей А.К. Саврасова. Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в

пейзажах Ф.А. Васильева. Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова.

Творчество И.И. Левитана - вершина развития русского национального пейзажа. Передача настроения и чувств человека в характере изображаемой природы. Композиция и колорит произведений. Значение творчества Левитана для развития русского искусства.

Кол-во ч.: 2.

Тема 42. Историческая и батальная живопись.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 43. Творчество В.И. Сурикова.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 44. Русское искусство конца 19 - начала 20 вв.

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах. Острота психологических и социальных характеристик в портретах. Серов - художник-график.

К.А. Коровин. Натюрморты Коровина. Импрессионистические тенденции в его творчестве.

Творчество М.А. Врубеля. Живописное мастерство, повышенная эмоциональность образов, индивидуальная трактовка объема и красочная гамма. Фантастические образы Врубеля. Развитие реалистических традиций в творчестве Б.М. Кустодиева; создание портрета "русских типов". Реалистические традиции в пейзажах К.Ф. Юона.

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

Объединения "Бубновый валет" и "Голубая роза". Новое в живописной системе их художников. Раннее творчество И.И. Машкова, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна. "Союз русских художников". Историческая скульптура; М.М. Антокольский.

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

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

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

Кол-во ч.: 5.

Тема 45. Повторение.

Повторение пройденного за 3 класс. Основные стили и направления в русском искусстве 18-20 в.в. Творчество отдельных художников. Основные объединения художников и их цели.

Кол-во ч.: 2.

4 класс

Тема 46. 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.

Кол-во ч.: 4.

Тема 47. 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.

Развитие живописи в национальных республиках.

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.Т. Матвеев, С.Д. Меркуров.

Кол-во ч.: 4.

Тема 48. Искусство 30-х годов

Отражение жизни советского народа в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Н. Истомина. 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. Машкова, П. П. Кончаловского.

Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. В.А. Фаворский, Е.А. Кибрик.

Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной "Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Портретные работы В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой.

Строительство Московского метрополитена. Городская архитектура столицы.

Кол-во ч.: 4.

Тема 49. 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.

Кол-во ч.: 6.

Тема 50. 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. Творчество В.Е. Попкова, Т.Т. Салахова. Портрет как создание обобщающего образа современника. Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы Г.Г. Нисского, М.С. Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И. Пименов. Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. Монуменст Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). Иллюстрации В.А. Фаворского к "Слову о полку Игореве", "Борису Годунову" и "Маленьким трагедиями" А. С. Пушкина. Массовое строительство после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую современным общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, Дворец Пионеров, Кремлевский Дворец съездов, Олимпийские комплексы в Москве.

Кол-во ч.: 12.

Тема 51. 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. Гуцульская резьба по дереву. Керамика. Гжельская артель художественной керамики. Эстонская, латвийская керамика. Гончарные изделия из села Валхар в Дагестане. Вышивка, кружево, ковроделие. Русская, украинская, белорусская, латышская, чувашская вышивка. Вологодские кружева. Ковры Туркмении, Дагестана, Украины; казахские и киргизские кошмы. Художественная промышленность и техническая эстетика. Участие художников в производстве текстиля, обоев, мебели, предметов широкого потребления из фарфора, стекла, металла,

пластиков. Роль художника в конструировании средств транспорта, радиоаппаратуры, предметов быта, и т.д.

Кол-во ч.: 3.

Тема 52. Повторение.

Итоговое повторение всего материала за 4 года обучения.

Кол-во ч.: 3.

Ученик должен:

- знать виды и жанры изобразительного искусства;
- знать основные этапы развития искусства;
- знать наиболее известные произведения выдающихся художников и скульпторов;
- иметь навыки анализа отдельного произведения;
- понимать образное своеобразие современной архитектуры в отличие от архитектуры прошлых эпох;
- уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов изобразительного искусства;
- уметь различать индивидуальный "почерк" художника;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и понимать, какое значение они имеют для раскрытия содержания произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению;
- иметь представления об искусстве как составной части культурного наследия человечества;
- иметь навыки работы с книгами по искусству.

Рекомендуемая литература

Для преподавателей:

Всеобщая история искусства. Т 1-6., М.: Искусство, 1956, 1966.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства., М.: Искусство. вып. 1-2, 1985-1973.

Для учащихся:

Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть., м.: Просвещение, 1984.

Полунина В.Н. Искусство и дети. М.: Просвещение, 1982.

Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. М.: Искусство, 1970-1977.

Для родителей:

Эстетическое воспитание школьников. /Под ред. А.И. Бурова и Б.Т.

Лихачева. М.: Педагогика, 1974.

Алексеева В.В. Что такое искусство?. М: Советский художник. Вып. 1-2., 1973-1973.