Программа учебного предмета «Основы рисунка» разработана преподавателями школы на основании и с учетом типовых общеобразовательных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в области художественного образования и эстетического воспитания, утверждается Педагогическим Советом и согласуется с методическим кабинетом Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Учебный предмет «Основы рисунка» занимает важное место в комплексе предметов программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки_К».

Рисунок – ведущая дисциплина в Детской художественной школе. Рисунок является основой изобразительного искусства, без него не может существовать ни один вид изображения.

Рисунок - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству.

Задача рисунка - научить учащихся видеть и изображать на плоскости предметы окружающего нас мира посредством передачи их формы, объёма, материала, фактуры, их положения относительно друг друга в световоздушной среде различными графическими средствами: линией, штрихом, пятном. Рисунок - это прежде всего передача на двухмерной плоскости листа всего многообразия окружающего мира. Основой обучения является рисование с натуры. Программа по рисунку предусматривает освоение навыков передачи формы, пропорций и конструктивного построения изображаемых предметов, закономерностей светотени, пространственных соотношений и выразительно-художественных свойств изображения. Работа должна вестись по степени усложнения заданий, формы изображаемых предметов и методов графического выполнения. Основным видом учебной работы является натюрморт. Натюрморты, особенно в начале обучения, должны быть интересными , посильными, дающими возможность учащимся использовать знания и умения, проявить свои творческие способности. Последовательность работы над рисунком следует рассматривать как последовательное решение конкретных задач, где каждая следующая вытекает из предыдущей и основывается на ней. Программа по рисунку предусматривает следующие основные этапы работы:

1. Выбор формата листа для задания и общее композиционное размещение изображения на листе;
2. Построение формы предметов с использованием знания конструкции предмета ,с применением осевых конструктивных, вспомогательных линий;
3. Решение объёма с помощью светотени, передачи фактуры , тона предмета, его освещённости;

4. Проверка общего состояния рисунка, подчинения деталей целому, уточнение рисунка в тоне.

Краткосрочные рисунки, зарисовки и наброски являются необходимыми заданиями активизирующими учебный процесс ,они воспитывают остроту зрительного восприятия и расширяют кругозор, развивают наблюдательность и зрительную память, приучают к умению целостно видеть и быстро фиксировать наблюдение на бумаге.

На занятиях по рисунку рекомендуется использовать работы из методического фонда школы, репродукции рисунков художников.

Срок реализации учебного предмета «Основы рисунка» – 3 года в рамках дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки_К» с 3 - летним сроком освоения. Настоящая программа рекомендуется для детей 11-16 лет.

Форма занятий групповая.

Объем учебного времени:

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Основы рисунка» составляет 306 часов при нормативном сроке обучения 3 года, из них 204 часа аудиторных занятий и 102 часа самостоятельной работы.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

освоение терминологии предмета «Основы рисунка»;

приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);

2. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

3. практический;

4. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, доской.

Требования к уровню подготовки

Результатом освоения учебного предмета «Основы рисунка» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;

- знание законов перспективы;

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;

- умение моделировать форму сложных предметов тоном;

- умение последовательно вести длительную постановку;

- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

- умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния;

- навыки владения линией, штрихом, пятном;

- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;

- навыки передачи фактуры и материала предмета;

- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

Формы и методы контроля

Видами контроля по учебному предмету «Основы рисунка» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждой четверти. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за четверть.

Критерии оценок

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

«5» (отлично)

- самостоятельный выбор формата;

- правильную компоновку изображения в листе;

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;

- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;

- владение линией, штрихом, тоном;

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

- творческий подход.

«4» (хорошо)

допускает:

- некоторую неточность в компоновке;

- небольшие недочеты в конструктивном построении;

- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;

- некоторую дробность и небрежность рисунка.

«3» (удовлетворительно)

предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;

- неумение самостоятельно вести рисунок;

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Методические рекомендации

Освоение программы учебного предмета «Основы рисунка» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-­творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Самостоятельная работа учащихся

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

* наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски);
* демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
* электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;
* аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

1-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

Основные задачи, реализуемые на 1-м году обучения:

* грамотно размещать изображаемые объекты в листе;
* определять тон;
* лепить тоном объем несложных предметов, соединять их с фоном;
* понять возможности простого карандаша;
* разнообразить линии и штрих;
* усвоить терминологию (тон, насыщенность, контраст, нюанс, рефлекс, гармония, фактура);
* углубленный анализ конструктивной формы предметов, умение грамотно строить предметы в соответствии с их различным расположением к линии горизонта;
* увеличение требований к качеству передачи фактуры предметов, законности рисунка;
* рисование набросков с фигуры человека в классе и домашних заданиях:

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Беседа о рисунке. Зарисовки с натуры простых предметов.	Беседа о линейном построении, об объёме, светотени и линейной перспективе. Познакомить с возможностями графических материалов.	Построение объёмной формы линией и штрихом, использование элементов светотеневой моделировки, сравнительный анализ пропорций и характера предметов.	6
2.	Зарисовки предметов в разных ракурсах	Закомпоновать в листе. Внимательное изучение натуры, силуэта и формы.	Проследить конструкцию и характер предметов.	6
3.	Грибы и ветки.	Зарисовка выполняется мягким материалом. Особенность фактуры предметов передаётся линией и пятном.	Разнообразие фактур требует тщательного поиска разных технических приемов.	4
4.	Наброски друг друга (мягкие материалы).	Учащиеся позируют 10 -15 минут. Изучение пропорций, характера натуры с минимальным использованием тона. Рисование от целого к частному.	Развитие глазомера, зрительной памяти, выразительности, эмоциональности, навыков компоновки. Изучение основных пропорций фигуры человека.	2

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Рисунок геометрических тел (конус, шар, куб)	Построение простых геометрических тел с учётом закона линейной перспективы. Изучение распределения светотени, полутонов, рефлексов на поверхности геометрических тел.	Знакомство со светотенью, упор на штриховку. Необходимо стремиться к тому, чтобы штрих ложился по форме предмета. Учащиеся начинают мыслить большими отношениями света и тени.	6
2.	Рисунок чучела птицы	Передача характера птицы. Для передачи оперения птицы использовать тональные возможности графитного карандаша.	Передать характер формы (силуэт) с объёмной моделировкой и элементами фактуры поверхности. Изучить возможности графического материала.	6
3.	Линейное построение нескольких предметов разной формы на плоскости	Основы линейно-конструктивного построения: сквозное построение симметричных предметов по осям и контрольным точкам.	Развитие навыка в построении предметов с использованием оси симметрии. Правильно изобразить видимые конкретные формы. Точность пропорционального и перспективного построения.	4

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Тональный рисунок предметов контрастных по тону к фону.	Композиционное размещение в листе. Передача характера предмета. Особенность фактуры предметов.	Определение композиции листа. Выбор формата. Построение предметов и воздушной среде.	6
2.	Зарисовка комнатного растения. Цветная бумага, мягкие материалы.	Закомпоновать в листе. Передача характера, особенности растения, внимательное изучение предмета.	Эмоционально передать богатство форм натуры, верно взять тональные отношения. Обратить внимание на детали.	6
3.	Силуэтные наброски фигуры человека.	Выполняются мягким графитным карандашом. Внимание к основным пропорциям и, особенно к выразительности и характерности силуэта.	Уловить движение фигуры, крепко «поставить» и «посадить» фигуру человека.	2
4.	Натюрморт из 2-х предметов простой формы.	Сравнить предметы по величине, высоте, ширине. Выявить пропорциональные характеристики. Передать объём предмета с помощью светотеневой проработки. (блик, свет, полутень).	Умение грамотно размещать изображаемые предметы в листе, соединять их с фоном.	6

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт с букетом сухих трав. Гелиевая ручка, карандаш.	Закомпоновать в листе. Подробная прорисовка деталей. Работа линией тоном.	Формируются навыки последовательного ведения работы. Ученик начинает пользоваться языком графики, как интеллектуальным, увлекательным занятием.	4
2.	Построение трех цилиндров разных пропорций.	Конструктивное построение трех цилиндров, загораживающих друг друга. Сравнить цилиндры по высоте и диаметру, найти закономерности.	Вырабатывается привычка сравнивать, анализировать, внимательно смотреть на натуру.	4
3.	Итоговое задание. Натюрморт из двух предметов. Карандаш.	Натюрморт выполняется самостоятельно. Композиционное решение, конструктивное построение предметов, тональная проработка и прорисовка деталей.	Самостоятельная работа позволяет определить уровень полученных за год знаний и умений.	6

2-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

На втором году обучения учащиеся получают дальнейшее развитие навыков и умений.

Основные задачи, реализуемые на 2-м году обучения:

- умение длительной детальной проработки рисунка;

- умение последовательно вести длительную постановку с учётом линейной перспективы;

- развитие навыков конструктивного рисования, умение передавать форму выразительной

линией, ставить предмет на плоскость листа;

* выполнение эскизов для длительных постановок на отдельном листе;
* совершенствование техники моделировки формы предметов светотенью, передача пространства. Расширяется диапазон овладения графическими возможностями рисовальных материалов (тушь, перо, пастель, уголь, сангина, соус);
* выявление объема;
* грамотная постановка предметов на плоскости.
* продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних заданиях.

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
	Рисунок постановки с фруктами и овощами (различными материалами)	Закомпоновать в листе. Добиться разницы в тоне каждого предмета чёткой штриховкой по форме.	Проработка формы и предметных свойств овощей, фруктов тоном и штрихом. Умение быстро, эмоционально передать богатство натуры, верно взять тональные отношения.	4
	Зарисовки чучел птиц	Передать характер птиц, движение. Внимательно передать фактуру оперения, детали. Компоновка в листе разных по форме двух, трёх птиц.	Умение закомпоновать предметы в листе. Обратить внимание на пропорции, движение.	2
	Рисунок простого натюрморта (бидон и кружка с фруктами или овощами)	Композиционное решение листа. Сравнительный анализ пропорций и характера предметов. Тональное решение.	Построение прямоугольной плоскости с учетом перспективного сокращения. Закрепление навыка использования карандаша как измерительного прибора.	6
	Наброски человека.	Быстрые наброски по 5, 10, 15 минут сидящего и стоящего человека на бумаге разной фактуры и разного формата.	Умение быстро сделать зарисовку, выделить главное, почувствовать пропорции. Задание в помощь работе по композиции.	2
	Рисунок несложной драпировки.	Размещение в листе. Глубина и объем складок, их пластика и конструкция. Задание в помощь работе по живописи.	Передать распределение светотени на складках. Лепка формы светотенью. Показать характер, ритм, пластическую выразительность складок.	4

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
	Рисунок простого гипсового орнамента	Размещение в листе, построение, выявление формы светотенью. Максимальное завершение. Фон светло-серый.	Знакомство с особенностями передачи объема гипсового орнамента.	6
	Построение трех цилиндров разных пропорций.	Конструктивное построение трех цилиндров, загораживающих друг друга. Сравнить цилиндры по высоте и диаметру, найти закономерности.	Вырабатывается привычка сравнивать, анализировать, внимательно смотреть на натуру.	6

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
	Беседа об основных пропорциях конструкции головы. Портрет.	Стремление к передаче характерных черт натурщика. Эмоциональное отношение к натуре. Материалы по выбору учащихся.	Развитие наблюдательности и зрительной памяти, изучение основных пропорций головы человека.	6
	Рисунок натюрморта из предметов быта на фоне драпировки со складками более сложной формы.	Компоновка в листе, линейное построение, постановка на плоскости. Выявление формы, объёма посредством светотени. Максимальное завершение.	Закрепление навыков работы над длительными постановками.	8
	Наброски человека.	Быстрые наброски по 5, 10, 15 минут сидящего и стоящего человека на бумаге разной фактуры и разного формата.	Умение быстро сделать зарисовку, выделить главное, почувствовать пропорции. Задание в помощь работе по композиции.	2
	Постановка с комнатным растением в интерьере.	Закомпоновать в листе. Передача перспективы.	Умение организовать лист, закомпоновать. Показать световоздушную среду.	4

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
	Натюрморт с предметами из стекла.	Композиционное решение. Построение предметов на плоскости. Сквозное построение по осям. Овалы рисуются относительно линии горизонта.	Развитие навыка в построении предметов с использованием оси симметрии. Правильно изобразить видимые конкретные формы. Точность пропорционального и перспективного построения.	6
	Наброски друг друга (мягкие материалы).	Учащиеся позируют 10 -15 минут. Изучение пропорций, характера натуры с минимальным использованием тона. Рисование от целого к частному.	Развитие глазомера, зрительной памяти, выразительности, эмоциональности, навыков компоновки. Изучение основных пропорций фигуры человека.	2
	Итоговое задание. Натюрморт из 2-х-3-х предметов.	Композиционное решение, конструктивное построение предметов, тональная проработка и прорисовка деталей.	Закрепляются полученные знания, навыки. Развивается умение работать самостоятельно. Учащиеся должны показать в работе навыки, приобретенные за год.	6

3-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

Основные задачи, реализуемые на 3-м году обучения:

- сознательно пользоваться приёмами линейной и воздушной перспективы;

- уметь конструктивно строить и лепить светотенью портрет и гипсовую голову;

- сознательно и энергично моделировать форму сложных предметов тоном;

- последовательно вести длительную постановку (натюрморт, интерьер, гипсовый орнамент и т. д.);

- конструктивно «ставить» предметы на плоскость;

- передавать пространство средствами светотени;

- передавать материал, фактуру предмета;

- владеть линией, штрихом, пятном.

- иметь навыки линейного и живописного рисунка;

- рисовать по памяти предметы в разных положениях, выявлять в набросках самое характерное;

- выразительно решать постановки, стараясь передать их эмоциональное состояние;

- продолжение рисования набросков с фигуры человека в классе и домашних заданиях.

Размер рисунка от ¼ до ½ листа бумаги.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
	Натюрморт с букетом цветов (осенний букет). Творческое решение. Можно использовать цветные карандаши	Внимательное изучение натуры, силуэта и формы. Зарисовка выполняется мягким материалом. Особенность фактуры предметов передаётся линией и пятном. Передать многообразие форм. Тональное решение.	Организовать плоскость листа. Разнообразие фактур требует тщательного поиска разных технических приемов.	4
	Натюрморт в интерьере с лёгкой прокладкой тона.	Композиционное решение, детальная проработка предметов с лёгкой передачей светотеневого состояния.	Передача единства тонального и перспективного решения.	6
	Наброски фигуры человека в интерьере.	Три зарисовки человека в разных положениях (стоя, сидя и др. положениях).	Передача характера, движения, деталей одежды, пространственных отношений. Выявление фактурных возможностей мягкого графического материала.	2
	Рисунок натюрморта с фруктами, овощами, грибами.	Композиционное размещение в листе. Внимательное отношение к натуре. Прорисовка деталей.	Передача тоном с использованием фактурных свойств изобразительного материала. Передача освещённости, характера предметов, их формы.	6

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Наброски друг друга (мягкие материалы).	Учащиеся позируют 10 -15 минут. Изучение пропорций, характера натуры с минимальным использованием тона. Рисование от целого к частному.	Развитие глазомера, зрительной памяти, выразительности, эмоциональности, навыков компоновки. Изучение основных пропорций фигуры человека.	2
2.	Натюрморт из предметов быта различных по материалу(стекло, металл, дерево, керамика)	Композиционное решение, конструктивное построение предметов, тональная проработка и прорисовка деталей.	Уметь передать форму предметов, характер, фактуру, материальность с помощью светотеневой моделировки. Пространство, свет, контраст на переднем плане.	6
3.	Знакомство со строением черепа человека (три зарисовки в разных поворотах).	Изучение основных пропорций головы человека.	Конструктивное построение. Композиционное решение листа. Лёгкая тональная проработка.	8

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт из геометрических гипсовых предметов	Размещение в листе, построение предметов. Тоновое решение натюрморта, состоящего из куба, шара, пирамиды и др. Умение передать освещенность и объем предметов. Фон светло-серый.	Закрепление знаний и навыков перспективного размещения предметов в пространстве.	8
2.	Натюрморт с чучелом птицы.	Размещение в листе. Умение передать материальность, различные фактуры.	Скомпоновать в .листе. Передать пропорции, характер птицы. Передать взаимосвязь птицы с предметами натюрморта. Тональное решение.	4
3.	Постановка из предметов быта со сложными складками.	Размещение в листе. Умение передать материальность, взаимосвязь предметов. Максимальная завершенность.	Композиция листа. Передача пропорций предметов в отдельности и между собой. Передать распределение светотени на складках. Лепка формы светотенью. Показать характер, ритм, пластическую выразительность складок.	8

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Рисунок гипсового орнамента	Размещение в листе, построение, выявление формы светотенью. Максимальное завершение. Фон светло-серый.	Знакомство с особенностями передачи объема гипсового орнамента.	6
2.	Весенний натюрморт с живыми цветами (материал: цветные карандаши)	Размещение в листе. Умение творчески передать впечатление от натуры, освещенность и свежесть живых цветов. Проработка деталей. Задание в помощь работе по живописи	Развитие наблюдательности. Умение эмоционально передать богатство живой натуры, верно взять тоновые отношения.	2
3.	Экзаменационный натюрморт из 2-х – 3-х предметов	Композиционное решение, конструктивное построение предметов, тональная проработка и прорисовка деталей.	Закрепляются полученные знания, навыки. Развивается умение работать самостоятельно. Учащиеся должны показать в работе навыки, приобретенные за время обучения.	6

Программа учебного предмета «Основы живописи» разработана преподавателями школы на основании и с учетом типовых общеобразовательных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в области художественного образования и эстетического воспитания, утверждается Педагогическим Советом и согласуется с методическим кабинетом Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Учебный предмет «Основы живописи» занимает важное место в комплексе предметов дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки_К».

Образовательная программа предназначена для учащихся СПб ГБУДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино».

Задачи программы призваны расширить и обогатить знания и представления детей в области теории живописной грамоты: цвет, форма, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния, характер поверхности предметов. Наряду с этим вводятся различные упражнения по изучению новых творческих технологий. Задачей преподавания живописи в художественных школьных классах является выработка у учеников индивидуальной культуры цвета, позволяющей им в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической композиции.

Живописная школа, кроме творческих задач, решает задачи технологического мастерства, то есть работы в различных художественных техниках: в технике акварели, гуаши, акрила. Навыки и умения, обретенные учащимися в живописной практике, становятся основой их художественного вкуса, эстетического выбора и предпочтения во всех сферах их дальнейшей профессиональной и бытовой деятельности. Эти знания и живописный опыт питают процесс тематической живописной композиции, становятся сильным стимулом творческого роста молодых художников.

Эти задачи вполне реальны, т.к. обучение живописи в учреждениях дополнительного образования детей не ограничивается пределами одного предмета, а интегрируется и в другие программы. При такой форме обучения происходят регулярные занятия с большим количеством часов, что позволяет дать детям довольно обширную подготовку по основам изобразительной грамоты, развить их творческие способности.

Учащиеся должны научиться:

-последовательно вести работу

-брать большие цветовые отношения

-передавать свето-воздушную среду и материальность предметов.

-развить осознанное восприятие цвета.

-познакомиться с различными приёмами работы акварели: длительной, многослойной живописью, «а-ля прима», «по-сырому», работой полусухой кистью, работой «от куска».

-усвоить сведения по цветоведению: понятие спектра, о его цветах - основных и дополнительных, тёплых и холодных, контрастных и сближенных, о понятии «локальный цвет», о влиянии на него света, о роли тона в передаче формы и материальности предмета, о светосиле цвета в воздушной среде, о взаимодействии цветов, рефлексе.

-освоить понятие формата листа, ритма, тона, понятие декоративности, понятие «колорита», колористической целостности листа, понятие целого и детали, контраста и соподчинения.

Процесс обучения строится от простого к сложному. Вначале учащиеся должны научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с их локальным цветом, а затем перейти к более сложным. Лепку формы следует вести с учётом тёплых и холодных цветов. Большая часть заданий по живописи в программе представляет — натюрморт.

Каждая постановка должна быть методически обоснована и творчески решена.

Срок реализации учебного предмета «Основы живописи» – 3 года в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки_К» с 3 - летним сроком освоения. Настоящая программа рекомендуется для детей 11-16 лет.

Форма занятий групповая.

Объем учебного времени:

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Основы живописи» составляет 306 часов при нормативном сроке обучения 3 года, из них 204 часа аудиторных занятий и 102 часа самостоятельной работы.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-­эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно­-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе:

знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных техник живописи;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

навыков в использовании основных техник и материалов;

навыков последовательного ведения живописной работы;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* практический;
* эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурного фонда.

Требования к уровню подготовки

Результатом освоения программы «Основы живописи» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;

- навыки в использовании основных техник и материалов;

- навыки последовательного ведения живописной работы.

Формы и методы контроля

Видами контроля по учебному предмету «Основы живописи» являются текущая и промежуточная аттестации.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждой четверти. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за четверть.

Критерии оценок

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

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1-й год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;

- грамотно передавать локальный цвет;

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;

- грамотно передавать оттенки локального цвета;

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально­-прозрачных поверхностей.

2-й год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;

- грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;

- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

- грамотно компоновать объекты в интерьере;

- грамотно строить цветовые гармонии;

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;

- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

3-й год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;

- строить сложные цветовые гармонии;

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально­-прозрачных поверхностей;

- находить образное и живописно-пластическое решение постановки;

- определять колорит;

- свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды;

- свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;

- свободно владеть передачей материальности различных предметов.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Методические рекомендации

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как рекомендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного материала.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи:

1. Анализ цветового строя натюрморта.
2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников- классиков.
3. Выбор техники исполнения.
4. Варианты цвето-тональных эскизов с разным композиционным решением.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Работа, как правило, ведется акварельными красками. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Самостоятельная работа учащихся

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

* посещение выставок;
* поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
* чтение дополнительной литературы;
* выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
* посильное копирование шедевров мирового искусства;
* выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

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

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

1-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

Основные задачи, реализуемые на 1-м году обучения:

- развитие у учащихся способности видеть и изображать натуру, используя знания по основам цветоведения;

- грамотно размещать изображаемые объекты в листе;

- определять цвет и тон;

- лепить цветом объем несложных предметов, соединять их с фоном;

- уметь составлять сложные оттенки цвета;

- усвоить терминологию (гамма, цвет, тон, колорит, насыщенность, контраст, нюанс, рефлекс, гармония, цветовой оттенок, фактура, хроматические и ахроматические цвета);

- изучит названия акварельных красок, входящих в стандартный набор;

- выполняя задания, осваивать технику акварельной живописи.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Вводная беседа. Понятие о теплохолодности.	Нарисовать полоску, разделить на прямоугольники. В первом прямоугольнике в синий цвет постепенно добавляется желтый. Каждую последующую выкраску делают теплее путем смешивания, получают растяжку цвета от холодного к теплому.	Упражнения: переход к теплому цвету с добавлением холодного цвета. Выполнение цветовой растяжки от теплого к холодному, от холодного к теплому. Научить способам получения теплохолодных оттенков.	1
2.	Понятие тона	Ахроматические краски (черные, серые – различных тонов). Упражнения: растяжка от светлого к темному, черный цвет – самый богатый тональный цвет (от белого до черного). Использование черного цвета художниками-графиками (демонстрация иллюстраций).	Разобрать, что такое понятие тона в живописи. Тональная насыщенность красок.	1
3.	Основы цветоведения	Основные цвета: красный, желтый, синий. Дополнительные цвета: зеленый, фиолетовый, оранжевый.	Практические упражнения по изучению свойств красок. Подобрать краски, усиливающие друг друга.	1
4.	Осенние листья	Несколько ярких листьев на белом фоне, различных по размеру и окраске.	Знакомство с основами композиции. Грамотное размещение в листе цветовых пятен. Использование знаний, полученных на занятиях по цветоведению.	2
5.	Короткие этюды со свежих овощей и фруктов	Постановка их трех предметов (овощи и фрукты) на зеленых листьях.	Пролепить объем цветом и найти связь с фоном.	3
6.	Несложный букет из осенних веток с включением 2-3 искусственных цветов на подоконнике	Постановка составляется из веток с крупными листьями, чёткими по форме (клён, каштан, ясень) Для переднего плана включаются 2-3 искусственных цветка.	Закомпоновать в листе. Найти соразмерность букета с ветками к листу бумаги. Работу начинать от центра композиции. Вести работу от «куска».	6
7.	Этюды фруктов с листьями (1/6, ¼ листа)	Яблоневая ветка с крупными выразительными листьями и яблоками(красные, жёлтые, розовые)	Внимательное изучение натуры, характера, деталей. Хорошая композиция листа. Пролепить форму «раздельным мазком» Поиск цветовых нюансов.	4

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Короткий этюд с овощами с вводом одного предмета быта	Обратить внимание на рефлекс в предмете быта. Холодная гамма.	Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит.	2
2.	Короткий этюд с фруктами с вводом одного предмета быта	Обратить внимание на рефлекс в предмете быта. Теплая гамма.	Знакомство с понятиями рефлекс на предмете, рефлексной связи, колорит.	2
3.	Понятие сближенных цветов в живописи	Натюрморт из одного предмета быта, двух драпировок и плодов. В серо-зеленой или зелено-голубой гамме.	Разобрать оттенки родственных цветов. Мягко написать рефлексы.	4
4.	Постановка на контрастных цветовых отношениях	Натюрморт в золотисто-красной гамме с добавлением зеленых и синих предметов.	Внимательно написать рефлексы. Обратить внимание на рефлексные связи.	6
5.	Этюды ярких цветов	Букет их крупных несложных по форме цветов.	Найти разницу цвета, попробовать вылепить объем, освещенность и характер цветков.	2

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Наброски цветом чучел птиц	Чучела птиц на нейтральном фоне: сорока, чомга, фазан, дятел, утка.	Передать объем и цветовую характеристику птицы.	2
2.	Монохром	Простой натюрморт из 2‑3 предметов быта с муляжами. Ясный по тону. Выполнение одним цветом (черный,коричневый цвет)	Изучение значения тона в живописи.	6
3.	Натюрморт в холодной цветовой гамме	Ставится натюрморт из 2 предметов простой формы (кофейник, кружка) с муляжом, драпировками в относительно холодной гамме (зеленовато-голубой, сине-зеленый). ¼ листа	Разобрать живописными средствами составляющие предметы и драпировки в натюрморте, их влияние друг на друга. Добиться колористического, гармоничного решения.	6
4.	Натюрморт в теплой цветовой гамме	Ставится натюрморт из 2 предметов простой формы (кофейник, кружка) с муляжом, драпировками в относительно теплой гамме (оранжево-красный, желто-оранжевый). ¼ листа.	Разобрать живописными средствами составляющие предметы и драпировки в натюрморте, их влияние друг на друга. Добиться колористического, гармоничного решения.	6

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Наброски с друг друга цветом	Учащиеся позируют друг другу(сидя, стоя) по 15-20 минут.	От раскраски к живописи. Изучить характер, движение модели.	2
2.	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях. С предварительно коротким этюдом. ¼ листа	Натюрморт из 2-3х предметов быта простой формы, муляжи и 2-3 цветные драпировки (без складок) Такое задание требует предварительный этюд на 1-2 часа.	Обратить внимание на гармонично контрастных цветов, особый насыщенный колорит. Такой натюрморт пишется на рельефных связях	4
3.	Букет весенних цветов	Короткий этюд.	Передать общее цветовое состояние букета, каждого цветка. Выбрать технику, последовательно вести работу над этюдом.	2
4.	Контрольное итоговое задание. Натюрморт из нескольких предметов быта на нейтральном фоне.	Несложный натюрморт из нескольких предметов с фруктами или овощами. Выполняется самостоятельно как контрольное задание.	Обобщает полученные за год знания, умения и навыки.	6

2-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

Основные задачи, реализуемые на 2-м году обучения:

- раскрытие творческого потенциала в области познания цветовых отношений в природе и эмоциональности цвета;

- используя грамоту цветоведения, видеть и изображать форму во всем многообразии цветосветовых отношений и характеристик;

- учащиеся должны расширить понятие о цвете, смешении красок, цветовых отношениях, цветовом единстве;

- продолжать учиться лепить форму предметов цветом, передавать фактуру разных поверхностей;

- совершенствовать навыки организации листа;

- продолжать совершенствовать технику акварельной живописи

Развивая живописные навыки на 2-м году обучения придаётся большое значение композиции листа, выявлению пространства постановки и чёткой конструкции предметов; понятию тональности, колористическому решению и умению последовательно, правильно вести длительную работу (до 9-12 часов) в размере ½ листа.

Выполняя длительную постановку, учащиеся последовательно осваивают технические навыки работы акварелью.

При работе над этюдом фигуры человека обращать внимание на композиционное решение.

Длительные постановки чередуются с короткими этюдами: наброски фигуры человека на фоне драпировки, этюды животных, краткосрочными натюрмортами на выразительность цветового решения и т. д.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Небольшой этюд. Простые по форме фрукты на листьях.	2-3 насыщенных по цвету яблока с листьями на светлой драпировке. Должны быть четко видны рефлексы.	Вырабатываем умение внимательно изучать предметы, передавать объем. Обратить внимание на свет, блик, полутень, тень собственную и падающую.	2
2.	Этюд живых цветов ¼ листа (30х40)	Закомпоновать в листе цветы без вазы на светлом фоне, крупные с ярко выраженной чашечкой.	Продумать последовательность ведения этюда. Передать объем цветка (освещение)	2
3.	Этюды с живых овощей и фруктов с разных микронатюрмортов (два коротких этюда)	Ломоть тыквы, арбуза, яблоки, гранат, хурма, рябина, сливы с листьями на светлой цветной драпировке.	Быстрый эмоциональный этюд, дает возможность быстро «расписаться». Обобщенно вылепить форму, верно назвать тональные и цветовые отношения	6
4.	Натюрморт из 2-3 предметов быта с вводом стекла (темный предмет на светлом фоне) 40х50	Натюрморт ставиться на светлом нейтральном фоне. Темный стеклянный предмет должен хорошо принимать рефлексы.	При работе над стеклянным предметом необходимо делать отбор, убирать несущественные лишние блики. Особое внимание касаниям границы предмета. Контраст пограничный, если он сильный, уплощает предмет, нарушает «глубину» натюрморта.	8

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Монохром. Светлый предмет на темном фоне. С предварительным этюдом – 1 час.	Фон натюрморта теплый, но не черный основной светлый предмет, желательно не белый. Хорошо организовать первый план в постановке (контрастный).	Почувствовать тональную гармонию натюрморта глубину пространства (через первый план натюрморта) передать форму предметов, тональные отношения.	10
2.	Живая модель. Этюд	Женская модель, сидящая в спокойной позе, яркая красивая по цвету.	Обратить внимание на живописность натуры, ее характер, движение	6

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях	Задать определенную цветовую гамму – например красно-зелено – золотистую.	Передать гармонию насыщенного колорита путем рефлексных связей, верных тональных и цветовых отношений.	6
2.	Натюрморт в теплой цветовой гамме	Натюрморт ставиться из нескольких предметов быта различного материала (металл, керамика, стекло, дерево) и несколько драпировок при холодном рассеянном электрическом свете.	Определить степень теплохолодности родственных цветов, влияние света на теплые оттенки предметов.	6
3.	Натюрморт в холодной цветовой гамме.	Натюрморт в холодной цветовой гамме освещаем софитом – теплым светом электрической лампы.	Проследить изменение цвета в свету. Изменение цвета в зависимости от качества света.	6
4.	Наброски с друг друга цветом	Учащиеся позируют друг другу(сидя, стоя) по 15-20 минут.	Передать характер, движение модели.	2

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Этюд - растение.	Живое растение с выразительной пластикой и цветом.	Передать пластику, цветовую и тональную характеристику объекта.	2
2.	Этюд драпировка со складками.	Постановка – драпировка, висящая на спинке стула, складки на вертикальной и горизонтальной плоскости. Освещение боковое.	Обратить внимание: - на разную пластику складок, висящих и лежащих на горизонтальной плоскости; - на тональную и цветовую разницу в зависимости от направленности света на объект.	4
3.	Короткие этюды с разных натюрмортов.	Разные по колориту и тону натюрморты.	Быстро «схватить» характерные особенности каждой постановки, верно передать колорит, тон (без особой детализации).	2
4.	Контрольный натюрморт	Завершающее задание выполняется самостоятельно.	Обобщает знания, умения, навыки акварельной живописи.	6

3-й год обучения

2 часа в неделю, 68 часов в год

Основные задачи, реализуемые на 3-м году обучения:

-умение решить самостоятельно задачи в поставленном натюрморте без объяснения преподавателя;

-умение чётко представить композиционное решение;

-уметь всеми живописными средствами выявлять главное в постановке, подчиняя ему всё второстепенное;

-умение найти ритмическое построение цветовой плоскости листа;

-умение найти колористическое решение постановки;

-умение самостоятельно, творчески работать.

Учащиеся на 3-м году обучения должны уметь самостоятельно решать задачи, поставленные в натюрморте, гармонично подойти к композиционному решению, уметь выявить главное и второстепенное средствами живописи.

Основные задачи, реализуемые на 3-м году обучения, предусматривают задания академической живописи, а именно: точные цветовые и тональные отношения в постановке, передача формы, объема предметов, их фактуры, решение пространства,

глубины в натюрморте. Следует придавать большое значение композиции листа.

Закрепляются и совершенствуются все знания и навыки, полученные учащимися за все предыдущие годы обучения в школе. Должны самостоятельно справляться с заданиями и самостоятельно творчески работать.

Более свободный выбор материала: акварель, гуашь, темпера, акрил.

I четверть 18 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт со свежими овощами или фруктами Этюд ¼ листа	В натюрморт вводим два предмета простой формы и фрукты с листьями или овощами (свежие) Яркие, сочные по цвету.	Быстро, эмоционально передать цветовое богатство натуры, верно взять тональные отношения, вылепить форму.	4
2.	Натюрморт «Дары леса»	Натюрморт может быть поставлен без предметов быта, это могут быть грибы, ветки, лесные ягоды брусника, рябина, калина.	Разнообразие фактур требует от учащихся тщательного поиска живописного языка (разнообразных технических приемов)	4
3.	Живая натура. Тематическая постановка (с коротким этюдом) «Грибник» «рыбак» …	Женская или мужская фигура в спокойной статичной позе.	Передать правильно пропорции, характер и движения натуры (от общего к частному)	4
4.	Два быстрых цветовых этюда с различных натюрмортов.	Натюрморты должны быть различны по своим учебным заданиям. Например: на сдержанных цветовых отношениях и на контрастных.	Закрепить полученные знания, умения, навыки.	6

II четверть 16 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт. Теплый предмет на светлом фоне из различных по материалу предметов быта. С предварительно коротким этюдом.	На первом плане вводится драпировка с орнаментом по светлому фону. На вертикальном фоне 2-3 простые складки.	Обратить особое внимание на технические особенности выполнения драпировки с орнаментом и складок.	6
2.	Натюрморт на контрастных цветовых отношениях «теплый» предмет в холодном окружении или холодный в теплом окружении.	Предметы подбираются на основе новой цветовой гаммы (золотисто-желтых, синих, фиолетовых) вводится драпировка черного цвета.	Почувствовать особый колорит, гармонию контрастных цветов. Черную драпировку пишем цветом.	8
3.	Наброски цветом друг с друга	Учащиеся позируют друг другу по 10-15 минут	Быстро «схватить» пропорции, характер, движение и цветовую характеристику натуры.	2

III четверть 20 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт на сближенных цветовых отношениях из предметов различного материала.	Задается определенная цветовая гамма, например: зеленовато-охристая, серовато-голубая. Вводится белый предмет и белая драпировка различных оттенков.	Обратить особое внимание на живописное решение белого цвета в натюрморте. Выдержать общую тональную гармонию.	8
2.	Два цветовых этюда с натуры на сдержанных, сложных цветовых отношениях.	Для натуры подбираем сложно окрашенные предметы и драпировки (серовато-голубые, коричневые …)	Особую трудность представляет составление сложных оттенков различных цветов. Ищем на палитре тонкие нюансы цвета.	4
3.	Монохром (гризайль). Натюрморт из 2-3х предметов быта на нейтральных светлых драпировках.	Хорошо продумать тональную гармонию постановки. Выделить контрастом первый план натюрморта.	Обратить внимание на значение тона. Способы передачи иллюзии пространства и глубины на плоскости.	4
4.	Живая натура: тематическая постановка (с предварительным коротким этюдом)	Одетая женская натура, сидящая в спокойной позе.	Добиться хорошо рисованной цветом живописи, передать характерные особенности натуры.	4

IV четверть 14 часов

№ п/п	***Тема***	***Характеристика задания***	***Целевая установка***	***Кол-во часов***
1.	Натюрморт из нескольких предметов быта различного материала темных по окраске в среде цветных драпировок.	Натюрморт освещается софитом: хорошо продумать тональное решение, чтобы входящие в постановку предметы были различными по тону (чтобы натюрморт не казался глухим)	Это одно из самых сложных заданий в настоящей программе. Учащиеся приобретают опыт работы с такой натурой.	4
2.	Контрольное задание. Натюрморт.	Натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме с предварительным этюдом.	Подводим итог полученных в художественной школе знаний, умений, навыков.	10

Программа учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» разработана преподавателями школы на основании и с учетом типовых общеобразовательных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в области художественного образования и эстетического воспитания, утверждается Педагогическим Советом и согласуется с методическим кабинетом Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Учебный предмет «Основы истории изобразительного искусства» занимает важное место в комплексе предметов программы «Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки_К».

Содержание учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» тесно связано с содержанием других учебных предметов программ. В результате изучения предмета обучающиеся должны осмыслить, что произведение искусства – это целый мир.

Цель учебного предмета:

Целью занятий по предмету «Основы истории изобразительного искусства» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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.

Важной задачей видится формирование у учеников навыков восприятия художественного произведения. Несмотря на сложности, возникающие в связи с краткостью данного курса, представляется возможным составить цельное представление о развитии изобразительного искусства с помощью выборочного анализа шедевров мирового значения и сущностной расстановки акцентов в рамках каждой изучаемой темы. Также по причине ограничения программы тремя годами обучения становится необходимым сосредоточить внимание на культуре России и Западной Европы.

Задачи учебного предмета - формирование:

• знаний основных этапов развития изобразительного искусства

• знаний основных понятий изобразительного искусства

• знаний основных художественных школ в западно-европейском 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 произведении и 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.

Курс первого года обучения состоит из трёх разделов. Первый из них, «Виды и жанры изобразительного искусства», позволяет сформировать первоначальное представление о разнообразии и средствах выразительности художественного творчества и архитектуры. Затем, темы раздела 2 («Древнейшее искусство») ставят перед учениками философские вопросы, связанные с причинами возникновения искусства. Раздел 3, в свою очередь, знакомит с началом и развитием истории цивилизаций, великими достижениями культуры Древнего мира.

Второй год обучения открывает тема «Искусство Древней Греции», продолжается освоение раздела 3 («Искусство Древнего мира»). В пределах учебного года необходимо охватить историю западноевропейского искусства вплоть до конца XIX столетия (Разделы 3-8).

Особой задачей третьего года обучения становится выполнение учениками самостоятельной итоговой работы на выбранную тему, а также её защита. В рамках учебного курса заложено время на консультации и обсуждение проблем дипломных работ. Однако основная часть программы посвящена продолжению знакомства с историей мирового искусства. Большую часть учебного времени занимает раздел 9 («История отечественного искусства»), тогда как в сжатом формате раздела 10 учащиеся имеют возможность лишь соприкоснуться со смелыми открытиями XX века в области искусства.

Форма проведения учебных занятий

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Методы обучения:

• словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ)

• наглядный (демонстрация приемов работы)

• практический (выполнение работы на практике)

• эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов)

В процессе подачи материала в формате лекции и обсуждения на всех этапах обучения в качестве иллюстраций используются слайды, презентации, альбомы и книги, видеоматериалы.

Формы и методы контроля:

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

В качестве проверочных заданий применяются различные подходы, помогающие ученикам активно включаться в учебный процесс. В зависимости от специфики пройденного материала учащимся предлагается предоставить развёрнутые устные или письменные ответы на вопросы. Также подразумевается периодическое выполнение творческих домашних заданий, как в форме самостоятельного текстового анализа, так и в виде создания художественных иллюстраций. Необходимой формой аттестации являются тестовые задания, включающие изображения, которые позволяют выявить приобретение навыков ориентирования в визуальном пространстве пройденных тем.

Формы промежуточной аттестации:

• выполнение домашнего задания (выполняется во внеаудиторное время)

• проверочная работа (проводится в счет аудиторного времени)

• экзамен (проводится во внеаудиторное время)

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы истории изобразительного искусства» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них: 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия - 1 час

Самостоятельная работа - 1 час

Учебно-тематический план

№ п/п	***первый год обучения*** Объём 34 часа	К-во час.
	Раздел 1. «Виды и жанры изобразительного искусства»	**24**
1.	Тема1. Виды изобразительного искусства Средства выразительности разных родов искусства. Язык изобразительного искусства. Знакомство с видами изобразительного искусства	2 2
1. 2.	Тема 2. Искусство графики Виды рисунка Виды печатной графики: гравюра, плакат, иллюстрация	3 2 1
1. 2.	Тема 3. Живопись Станковая картина Монументальная живопись	3 2 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Тема 4. Жанры изобразительного искусства Исторический жанр Портрет Пейзаж Батальный жанр. Марина Анималистический жанр Бытовой жанр Натюрморт Контрольное занятие по Теме 4 Раздела 1.	10 3 1 1 1 1 1 1 1
1.	Тема 5. Скульптура Крупная и малая формы: памятник и станковая скульптура	1 1
1. 2.	Тема 6. Архитектура Особенности жилой архитектуры Особенности храмового зодчества. Архитектура общественных зданий	2 1 1
1.	Тема 7. Декоративно-прикладное искусство Выразительные возможности разнообразных материалов в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве Контрольное занятие по Разделу 1.	2 2 1
	Раздел 2. Древнейшее искусство	**2**
1. 2.	Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство? Искусство каменного века Мегалитические сооружения бронзового века	2 1 1
	Раздел 3. Искусство Древнего мира	**23**
1. 2. 3.	Тема 1. Древний восток Двуречье: Шумер и Аккад Ассирия, Вавилон, Персия Древний Египет Итого по Разделу 3 Контрольное занятие по Теме 1 Раздела 3	8 1 2 4 7 1
	ИТОГО:	34
	второй год обучения Объём 34 часа	
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Тема 2. Искусство Древней Греции Открытие Эгейской культуры Минойское и Микенское искусство Архаика Золотой век греческой культуры. Керамика. Театр Скульптура и архитектура Древней Греции Искусство эллинизма Контрольное домашнее задание по Теме 2 Раздела 3.	6 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3.	Тема 3. Искусство Древнего Рима Архитектура Монументальное искусство Скульптура	3 1 1 1
1. 2.	Тема 4. Раннехристианское искусство Римские катакомбы, символы раннего христианства Базилики и мозаики Равенны Контрольное занятие Итого по Разделу 3:	3 1-2 1 1 12
	Раздел 4. Искусство Средних веков	**5**
1. 2.	Тема 1. Искусство Византии VI-XV вв. Архитектура Рождение иконы	2 1 1
1.	Тема 2. Романское искусство X-XII вв. Архитектура и скульптура романских соборов	1 1
1. 2.	Тема 3. Искусство готики XIII – XV вв. Архитектура и витраж Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство Контрольное домашнее задание по Теме 2 и Теме 3 Раздела 4.	2 1 1 1
	Раздел 5. Искусство Возрождения	**7**
1. 2.	Тема 1. Итальянский Ренессанс Проторенессанс и Раннее Возрождение Искусство Высокого Возрождения	4 2 2
1. 2.	Тема 2. Искусство Северного Возрождения Искусство Нидерландов Искусство Германии Контрольное занятие по Разделу 5.	2 1 1 1
	Раздел 6. Искусство эпохи барокко	**5**
1. 2.	Тема 1. Искусство Италии и Испании конца XVI-XVII вв. Живопись Караваджо и Веласкеса. Сюжетные композиции в живописи барокко Архитектура и скульптура итальянских мастеров	2 1 1
1. 2. 3.	Тема 2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века Натюрморты фламандских и голландских мастеров Портрет эпохи барокко. Живопись Ван Дейка и Франса Халса Живопись Рубенса и Рембрандта Контрольное домашнее задание по Разделу 6.	3 1 1 1 1
	Раздел 7. Искусство классицизма	**2**
1. 2.	Тема 1. Искусство Франции и Англии XVIII века Живопись Франции Живопись Англии	2 1 1
	Раздел 8. Искусство XIX века	**3**
	Тема 1. Романтизм во Франции в первой четверти XIX века	1
	Тема 2. Реализм в европейской живописи XIX века Контрольное домашнее задание по Разделу 7 и Разделу 8.	2 1
	ИТОГО:	34
	третий год обучения Объём 34 часа	
	Раздел 9. История отечественного искусства	**21**
1. 2. 3. 4.	Тема 1. Древнерусское искусство XI-XVII вв. Искусство Киевской Руси Архитектура Владимиро-Суздальского княжества и Новгорода Искусство иконы Архитектура и живопись Московского государства	5 1 1 2 1
1. 2.	Тема 2. Русское барокко Искусство Петровского барокко Архитектура Елизаветинского барокко	4 1-3 1-3
1. 2. 3.	Тема 3. Эпоха Просвещения и Ранний Классицизм в России Архитектура Раннего классицизма Живопись второй половины XVIII века Скульптура второй половины XVIII века	3 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Тема 4. Искусство XIX века Архитектура и скульптура Высокого классицизма Романтизм в русской живописи XIX века Академизм в русской живописи XIX века Бытовой жанр Критический реализм в русской живописи XIX века Пейзаж 1860-70-х годов и портрет 1870-90-х годов Архитектура второй половины XIX века Контрольное занятие по Разделу 9.	8 2 1 1 1 1 1 1 1
	Раздел 10. Искусство конца XIX-XX века	**8**
	Тема 1. Импрессионизм и постимпрессионизм	1
	Тема 2. Фовизм	1
	Тема 3. Русский авангард	1
	Тема 4. Кубизм	1
1.	Тема 5. Итальянское искусство Футуризм. Метафизическая живопись. Новеченто.	2 2
1. 2.	Тема 6. Советское искусство Памятник Живопись	2 1 1
1. 2. 3. 4.	**Дипломная работа «Реферат на тему»** Обсуждение и выбор темы Подбор литературы и составление списка использованной литературы Обсуждение плана работы и иллюстративного материала Комментарии к выполненной работе Доклад по автореферату. Защита дипломной работы	**5** 1 1-3 1-2 1
	ИТОГО:	34

3. Содержание программы

Раздел 1. «Виды и жанры изобразительного искусства»
Тема1. Виды изобразительного искусства Средства выразительности разных родов искусства. Язык изобразительного искусства. Знакомство с видами изобразительного искусства
Тема 2. Искусство графики 1. Виды рисунка 2. Виды печатной графики: гравюра, плакат, иллюстрация
Тема 3. Живопись 1. Станковая картина 2. Монументальная живопись
Тема 4. Жанры изобразительного искусства 1. Исторический жанр 2. Портрет 3. Пейзаж 4. Батальный жанр. Марина 5. Анималистический жанр 6. Бытовой жанр 7. Натюрморт Контрольное занятие по Теме 4 Раздела 1.
Тема 5. Скульптура 1. Крупная и малая формы: памятник и станковая скульптура. Скульптура как вид изобразительного искусства. Станковая и монументальная скульптура. Выразительные возможности материалов - камень, металл, дерево. Инструменты скульптура. Назначение скульптуры. Круглая скульптура и рельеф.
Тема 6. Архитектура 1. Особенности жилой архитектуры 2. Особенности храмового зодчества. Архитектура общественных зданий
Тема 7. Декоративно-прикладное искусство Выразительные возможности разнообразных материалов в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве Контрольное занятие по Разделу 1.
Раздел 2. Древнейшее искусство
Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство? 1. Искусство каменного века. Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. 2. Мегалитические сооружения бронзового века. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.
Раздел 3. Искусство Древнего мира
Тема 1. Древний восток 1. Двуречье: Шумер и Аккад. Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию. 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. Рассказать о влиянии искусства шумеров на культуру Аккада. 2. Ассирия, Вавилон, Персия 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. 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. Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. 3. Древний Египет ДревнееиСреднеецарства. Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника. Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновение нового стиля в скульптуре, о возникновение реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг (ушебти). Новоецарство. Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца. Рассказать об аллее сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение Эхнатона. Познакомить с образцами предметов быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций. Контрольное занятие по Теме 1 Раздела 3
Тема 2. Искусство Древней Греции 1. Открытие Эгейской культуры. Сформировать представление об искусстве Эгейского мира. Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. 2. Минойское и Микенское искусство. Культура Крита. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Гибель о. Фера и критской культуры. Микенская Греция. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама». Знакомство с сюжетами Троянской войны, важнейшими для изобразительного искусства.
3. Архаика Сформировать преставление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также служительниц Афины кор и воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. 4. Золотой век греческой культуры. Керамика. Театр. Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее обитателей. Познакомить с формами сосудов. Театр. Познакомить с образами и атрибутами древнегреческого театра: богом Дионисом и его свитой, театральными масками. Рассмотреть устройство античного театра. 5. Скульптура и архитектура Древней Греции. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека. Архитектура. Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную идею; Обсудить композицию храма. Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия. 6. Искусство эллинизма Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры. Контрольное домашнее задание по Теме 2 Раздела 3. Создание иллюстраций с обозначением терминов.
Тема 4. Искусство Древнего Рима 1. Архитектура Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими колонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей роли архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции - как отличительную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога, квадратный дом в Ниме, арка Тита в Риме, Колизей и др. Главное завоевание римлян в строительстве общественных сооружений - создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в Риме. 2. Монументальное искусство и живопись Римские мозаики (техника и художественные приемы). Живопись Древнего Рима (фрески). Сформировать представление о стилях помпейских росписей и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства Западной Европы. Фрески виллы Мистерий в Помпеях, фрески дома Веттиев в Помпеях. Дать представление о фаюмских портретах «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др. 3. Скульптура. Реализм изображений. Эволюция древнеримского портрета, его реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков) Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности; раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской империи; познакомить с шедеврами римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме.
Тема 4. Раннехристианское искусство 1. Римские катакомбы, символы раннего христианства. Распространение христианства. Искусство катакомб. Возникновение первых символов христианства. Иконография «Христос добрый пастырь». 2. Базилики и мозаики Равенны. Первые базилики. Знакомство с типом храма (архитектурные термины неф, апсида). Центры позднеантичной культуры: Милан и Равенна. Мозаики церкви Сант-Аполлинаре-Нуово. Знакомство с важнейшими сюжетами христианского искусства. Контрольное занятие по Разделу 3.
Раздел 4. Искусство Средних веков
Тема 1. Искусство Византии VI-XV вв. 1. Архитектура Возникновение Константинополя. Храм Святой Софии. Знакомство с конструкцией крестово-купольного храма. Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой – под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство. 2. Рождение иконы. Художественный язык иконы. Икона «Владимирской Богоматери».
Тема 2. Романское искусство X-XII вв. 1. Архитектура и скульптура романских соборов Собор в искусстве средневековья как единый ансамбль, объединяющий вокруг архитектуры различные виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). Знакомство с возникновением термина «романский стиль». Формы церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры. Особенности романской архитектуры. Скульптурный декор храмов.
Тема 3. Искусство готики XIII – XV вв. 1. Архитектура и витраж Основное достижение европейской готики - разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления. Собор «Парижской Богоматери». Витражи как разновидность монументальной живописи. Олицетворение света витражей с христианской верой. Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. 2. Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство Скульптурная программа собора («каменная Библия» и горгулии). Реалистичность жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге. Подчиненность декоративной программы иерархии собора. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Контрольное домашнее задание по Теме 2 и Теме 3 Раздела 4.
Раздел 5. Искусство Возрождения
Тема 1. Итальянский Ренессанс 1. Проторенессанс и Раннее Возрождение Проторенессанс. Кватроченто. Утверждение реальной ценности человека. Джотто ди Бодоне. Росписи капеллы дель Арена в г.Падуе. Скульптура Флоренции. Идеи гуманизма в творчестве Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. «Св. Георгий», «Давид», рельеф «Благовещение». Живопись Флоренции в начале 15 в. Мазаччо. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы Бранкаччи. Отражение общественных противоречий в творчестве Сандро Боттичелли. Утонченность, хрупкость образов художника. «Весна», «Рождение Венеры». Архитектура Флоренции. 2. Искусство Высокого Возрождения Творчество Леонардо да Винчи. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Значение художника, как ученого и мыслителя. Анатомическое изучение человека. «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта». Зрелость и творческий расцвет Леонардо да Винчи в Милане. Творчество Микеланджело. Величайший скульптор возрождения - Микеланджело. Высокий гражданский пафос скульптур мастера. «Пьета», «Давид», «Рабы». Фресковый цикл Сикстинской капеллы. Творчество Рафаэля. Искусство счастливого равновесия разума и чувств. Искусство Венеции. Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто. Гармоничная связь человека с природой – как важная особенность творчества Джорджоне. «Юдифь», «Спящая Венера» (Джоржоне). Жизнерадостное восприятие мира в творчестве Тициана. Сохранение ренессансных идеалов. Роль Тициана в развитии портрета. Позднее возрождение. Нарядная и богатая Венеция в работах П. Веронезе. Образ толпы в живописи Веронезе. «Пир в доме Левия», «Брак в Кане». Трагизм эпохи и близость перемен в живописи Тинторетто. Широта гуманистических интересов. «Тайная вечеря», «Чудо святого Марка». Архитектура Рима.
Тема 2. Искусство Северного Возрождения 1. Искусство Нидерландов Живопись Нидерландов. Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг, Гуго ван дер Гус, Босх, Брейгель. Особенности Возрождения в искусстве Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Интерес художников в изображении человека к характерным и особенным чертам, к сфере обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини». Произведения Рогир ван дер Вейдена, Мемлинга, Гуго ван дер Гуса, Босха, Брейгеля. 2. Искусство Германии Возрождение в Германии. Реформация в искусстве Германии. Творчество А.Дюрера. Широта творческих интересов. Автопортреты, «Поклонение волхвов», Гравюры «Апокалипсис», «Блудный сын». Контрольное занятие по Разделу 5.
Раздел 6. Искусство эпохи барокко
Тема 1. Искусство Италии и Испании конца XVI-XVII вв. 1. Живопись Караваджо и Веласкеса. Сюжетные композиции в живописи барокко Стиль барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности. Площадь св. Петра в Риме. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи. Творчество Диего Веласкеса. 2. Архитектура и скульптура итальянских мастеров. Новые образные и пластические принципы в творчестве Л. Бернини. Произведения Бернини.
Тема 2. Искусство Фландрии и Голландии XVII века 1. Натюрморты фламандских и голландских мастеров Ф. Снайдерс, П. Клас. Типы фламандского и голландского натюрморта: «лавки», «трофеи», «завтраки», «ванитас». 2. Портрет эпохи барокко. Живопись Ван Дейка и Франса Халса Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Парадный портрет. Образы Ф.Халса. 3. Живопись Рубенса и Рембрандта Ученый, дипломат, художник Питер Пауль Рубенс. Жизнеутверждающая сила творчества П. Рубенса. «Шубка». «Персей и Андромеда», «Союз Воды и Земли», «Распятие». Творчество Рембрандта. «Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Блудный сын». Контрольное домашнее задание по Разделу 6.
Раздел 7. Искусство классицизма
Тема 1. Искусство Франции и Англии XVIII века 1. Живопись Франции Н. Пуссен, К. Лоррен, братья Ленен. Классицизм в искусстве Франции 18 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленена и Ж. де Латура - представители направления "живописи реального мира". 2. Живопись Англии Обличительный характер искусства У. Хогарта, сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего времени в творчестве Д. Рейнольдса. Поэтичность, мечтательность, одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Т. Гейнсборо.
Раздел 8. Искусство XIX века
Тема 1. Романтизм во Франции в первой четверти XIX века Сформировать понятие о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основные черты романтизма воплотились в художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка. Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и мощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико - Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне «Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на Триумфальной арке в Париже.
Тема 2. Реализм в европейской живописи XIX века Реализм в искусстве середины XIX века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. На примере творчества барбизонцев, а также художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периода появляются новые темы и новый герой, новые особенности художественного мастерства, свидетельствующие о реалистическом отражении жизни. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настроения», «интимные пейзажи» Камиля Коро, умение выразить в них личное отношение и настроение. Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровые сцены как возвышенно-исторические; героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе. Графика Домье, отражение в ней исторических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политических деятелей как подготовительный этап для литографического портрета. Язык иносказаний и метафор, гротеск как средство политической сатиры. Салонная живопись, ее особенности. Контрольное домашнее задание по Разделу 7 и Разделу 8.
Раздел 9. История отечественного искусства
Тема 1. Древнерусское искусство XI-XVII вв. 1. Искусство Киевской Руси Искусство древней Руси, его тесная связь с традициями Византии. Архитектура Киевской Руси XI в. Храм Св. Софии в Киеве. 2. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества и Новгорода. Золотые ворота. Г. Владимир. Успенский собор, церковь Покрова на речке Нерли. Архитектура Новгорода. Храм св. Софии, церковь Спаса на Нередице. 3. Искусство иконы. Взаимосвязь с византийской иконой. Развитие иконописных школ в русских годах. Знакомство с иконографиями «Умиление», «Одигитрия», «Оранта». Разговор о художественном языке иконы, канонах, живописных приемах, технике. «Троица Ветхозаветная» Андрея Рублёва. 4. Архитектура и живопись Московского государства. Основание Юрием Долгоруким Москвы. История крепости. Здания и сооружения (монументальная живопись) Ивановской площади Московского кремля. Живопись Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Храм Василия Блаженного. Деревянное зодчество Руси. Архитектурный музей-заповедник «Кижи».
Тема 2. Русское барокко 1. Искусство Петровского барокко Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников; основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания Академии художеств. Рассказать о появлении проектирования в архитектуре и его значимости для распространения творческих идей (гравюры Зубова); о формировании нового идеала города - регулярно и рационально спланированном едином архитектурном ансамбле; об отказе от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образуя «трезубец»; о появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства. Познакомить с деятельностью в России французского архитектора и инженера Жана-Батиста Леблона, который разработал проект планировки Петербурга. Рассмотреть черты барокко в произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий). Летний дворец Петра I. Рассказать учащимся об отсутствии традиций каменной скульптуры на Руси. Барокко в творчестве Карло Бартоломео Растрелли. «Анна Иоанновна с арапчёнком». 2. Архитектура Елизаветинского барокко Рассказать об изменениях в области зодчества в середине 18 века, о том, что теперь лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Растрелли. Зимний дворец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Провести композиционный и стилистический анализ памятников.
Тема 3. Эпоха Просвещения и Ранний Классицизм в России 1. Архитектура Раннего классицизма Сформировать представление о том, что искусство этого периода связано с полным освоением идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени, которая становится единственно возможной формой творчества; рассмотреть развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именами ведущих архитекторов. Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. В России взгляды просветительства раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров искусства. Выделяется ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую художник видит окружающую жизнь. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. Рассказать о деятельности русских архитекторов В. Баженова и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Московском кремле, зал Благородного собрания (Казаков). 2. Живопись второй половины XVIII века Портрет в живописи второй половины XVIII века. Образ просвещённого человека. Портреты Екатерины II. Серия Д. Левицкого «Смолянки». 3. Скульптура второй половины XVIII века. Рассказать о высоких достижениях монументальной пластики XVIII века в творчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 - 1791). Образ идеальной личности, законодателя страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 - 1782). Острота и объективность социальных характеристик образов Ф. И. Шубина – мастера реалистического скульптурного портрета. Портреты М. В. Ломоносова, А. М. Голицына, Павла I, купца Барышникова. Патриотический пафос монументальных скульптур М. И. Козловского – яркого представителя классицизма. «Памятник Суворову в образе бога войны Марса».
Тема 4. Искусство XIX века 1. Архитектура и скульптура Высокого классицизма Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских ансамблей; о стилевых изменениях - усилилось тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, раскрывая замысел архитектуры. А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров: Адмиралтейство в Санкт- Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма». 2. Романтизм в русской живописи XIX века Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму; развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер личности и творчества). Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). 3. Академизм в русской живописи XIX века К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда. Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о творчестве А. Иванова - главней фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова. В картине «Явление Христа народа» - главное не эффектность сцены, а тема нравственного преобразования и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушатся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. 4. Бытовой жанр. Живопись П. Федотова. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть произведения: «Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Вдовушка». 5. Критический реализм в русской живописи XIX века Дать представление о состояние искусства после реформ 60-х годов и поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее пороков; о формирования понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников- передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей художественной культуры России середины и второй половины XIX века. Принцип правдоподобия - основополагающий. Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената П.М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Раскрыть смену художественной ориентации искусства с сатирического пути на язык «вечных сюжетов» в творчестве Н. Крамского. Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в пустыне», в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, характерная для передовой части общества того времени. Герои портретов Крамского - «властители дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская галерея». Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. 6. Пейзаж 1860-70-х годов и портрет 1870-90-х годов Сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 - 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 - 1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пейзажей И. Левитана. Портрет в творчестве И. Крамского, И. Репина, В. Поленова. Новые типы портрета в русской живописи (портрет крестьянина, художника, ученого). 7. Живопись рубежа веков Интенсивность и многогранность художественной жизни России в конце 19 - начале 20 вв. Представление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX – начала XX века. Творчество В.А. Серова - великого русского портретиста. Колористическое мастерство и новаторство живописных приемов в ранних работах. Острота психологических и социальных характеристик в портретах. М. Врубель – крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новый тип универсального художника конца XIX - начала XX века. Художественные объединения конца XIX- начала ХХ в. Союз русских художников. «Голубая роза» и символисты. «Мир искусства». «Бубновый валет». «Ослиный хвост». «Мишень». Эстетическая позиция каждого объединения. Новое в живописной системе их художников. Программные произведения ведущих художников каждого объединения. 8. Архитектура второй половины XIX века. Познакомить с архитектурой историзма, эклектики, модерна на примерах зданий Санкт-Петербурга. Проследить особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.
Раздел 10. Искусство конца XIX-XX века
Тема 1. Импрессионизм и постимпрессионизм Идеологическая борьба в искусстве Франции. Эдуард Мане. Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций. «Завтрак на траве», портрет Э. Золя, «Олимпия». Импрессионизм, выставка «независимых». Живопись К. Моне. Разработка пленэра и техники импрессионизма. «Бульвар капуцинок», серии картин «Руанский собор», «Стог сена». Жизнеутверждающие темы в искусстве О. Ренуара. Обаяние образов, созданных художником. Портрет Жанны Самари, Завтрак гребцов», «Девушка с кнутиком». Поиски выразительных средств Э. Дега. Декоративность и выразительность композиций Э. Дега. «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы». Сезанн. Ван Гог. Гоген. Постимпрессионисты - предтечи современного западноевропейского искусства. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П. Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. Подчеркнутая эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В. Ван Гога. Одушевленность и очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Гога - выдающийся документ внутренней творческой работы художника. Уход П. Гогена от действительности в мир «детей природы». Обобщенно-декоративное понимание цвета Гогеном.
Тема 2. Фовизм Творчество Матисса. Термин фовизм. Эволюция художественных стилей и направлений в зарубежном искусстве ХХ века, отход от реализма, провозглашение независимости искусства от действительности. Причины возникновения различных формалистических течений и быстрая смена их. «Высвобождение цвета, провозглашенное фовизмом. Решение технических задач. Знакомство с красочным, оптимистическим, декоративным характером творчества Матисса.
Тема 3. Русский авангард Смелые поиски нового изобразительного языка. Произведения К. Малевича, В. Кандинского, М. Ларионова, П. Филонова, М. Шагала
Тема 4. Кубизм Произведения Пикассо, Брака, Гриса, Леже. Создание новой реальности в геометрических формах кубизма.
Тема 5. Итальянское искусство 1. Футуризм. Метафизическая живопись. Новеченто Футуризм. Экспрессионизм. Футуризм - разрушение кyльтypныx cтepеoтипoв, взaмeн - возвышение тexники и ypбaнизмa, кaк глaвныx пpизнaкoв нacтoящeгo и гpядyщeгo. Провозглашение культа машинной урбанизированной цивилизации - больших мегаполисов, высоких скоростей, движения, силы и энергии. Ф. Маринетти, У. Боччони, живописцы К. Карра, Дж. Северини, Д. Балла. Экспрессионизм - провозглашение целью искусства пропущенное через личность изображение ее трагической и хаотической, враждебной человеку сути, отказ от ясности и гармоничности формы, тяготение к иррационализму, абстрактному обобщению и обостренной выразительности. Субъективная интерпретация действительности. Амадео Модильяни. Метафизическая живопись Джорджо де Кирико. Выставки Новеченто – возвращение к классическому в искусстве (живопись и скульптура).
Тема 6. Советское искусство 1. Памятник Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной "Рабочий и колхозница" для Советского павильона на Всемирной выставке в Париже (1937). Скульптурный портрет 1940-50-х гг. В. Мухина. С. Лебедева. С. Коненков. Монумент Воина-освободителя в Трепто в Берлине, мемориальный комплекс Мамаева кургана в Волгограде (Е.В. Вучетич). 2. Живопись Многообразие поисков художественных объединений. АХРР, ОСТ, 4 искусства, УНОВИС, «Круг художников» и др. Реорганизация группировок в единый союз, утверждение единого творческого метода. Стержневая мифологема 1930-х гг. и ее мотивы. Возможности альтернативы. А. Дейнека. А. Самохвалов, М. Нестеров, П. Корин.
Дипломная работа «Реферат на тему» 1. Обсуждение и выбор темы 2. Подбор литературы и составление списка использованной литературы. Обсуждение плана работы и иллюстративного материала 3. Комментарии к выполненной работе 4. Доклад по автореферату. Защита дипломной работы

Требования к уровню подготовки учащихся

• первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека

• 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

• первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека

• знание основных этапов развития изобразительного искусства

• знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве

• знание основных понятий изобразительного искусства

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Основы истории 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, контрольные письменные работы.

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

Форма и время проведения **промежуточной аттестации** по основам истории изобразительного искусства устанавливается в виде контрольных уроков, зачетов, экзаменов, проводимых 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.

Итоговая аттестация. По завершении изучения предмета «Основы истории изобразительного искусства» проводится итоговая аттестация в конце 3 года обучения, выставляется оценка, которая заносится в документ об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

2. Критерии оценки

Оценка 5 «отлично»

• Легко ориентируется в изученном материале.

• Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.

• Высказывает и обосновывает свою точку зрения.

• Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

• Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

• Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

• Легко ориентируется в изученном материале.

• Проявляет самостоятельность суждений.

• Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.

• Выполнены практические работы не совсем удачно.

• При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

• Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.

• Ответ носит в основном репродуктивный характер.

• Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.

• Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Методическое обеспечение учебного процесса

1. 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.

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.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими изданиями, иллюстративными материалами и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Видывнеаудиторнойработы:

• 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.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

• образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся)

• развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи)

• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.)

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.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.