ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ПРИНЯТА
педагогическим советом
протокол от 28.08.2026 № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУДОГС «СДШИ»
_____ М.В. Костевич
приказ от 28.08.2026 № 114-ОД

Костевич Мария Владимировна

Подписано цифровой подписью: Костевич Мария Владимировна
DN: c=RU, st=г. Севастополь, l=г. Севастополь, title=Директор, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", 1.2.643.100.3=120B3138343230343735313630, 1.2.643.3.131.1.1=120C393230333534393136393639, email=dshisev@mail.ru, givenName=Мария Владимировна, sn=Костевич, cn=Костевич Мария Владимировна
Дата: 2026.10.28 12:23:05 +03'00'

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область ПО.02. История искусств

Рабочая программа учебного предмета
ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Севастополь
2026

Составитель:
М. Ю Ямщик, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

1.2. Срок реализации учебного предмета;

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;

1.5. Цель и задачи учебного предмета;

1.6. Методы обучения;

1.7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план.

2.2. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

4.2. Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации преподавателям.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Список методической литературы и учебной литературы.

6.2. Перечень электронных Интернет-ресурсов

1. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем, своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать.

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

1.2. Срок реализации учебного предмета.

При реализации ДПП «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 4 года, со второго по пятый год обучения. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

При реализации программы со сроком обучения 6 лет, предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 5 лет.

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

При реализации ДПП «Декоративно-прикладное творчество» сроком обучения 5 лет, общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» рассчитывается на 4 года обучения и составляет 396 часов (с аудиторной учебной нагрузкой 1,5 часа в неделю), из них: 198 часов - аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

При реализации ДПП «Декоративно-прикладное творчество» с дополнительным годом обучения (6 лет), период изучения дисциплины «История народной культуры и изобразительного искусства» составляет 5 лет. Общая трудоёмкость учебного предмета составляет 478,5 часов (с аудиторной учебной нагрузкой 1,5 часа в неделю), из них 247,5 - объём аудиторной нагрузки, 231 час – объём самостоятельной работы.

Количество учебных недель – 33 ежегодно.

Для подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, проводятся консультации. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек), что позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Групповые занятия проводятся численностью 11 человек.

1.5. Цель и задачи учебного предмета.

Целью учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» является выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Задачами учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

- сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- сформировать знания основных видов народного художественного творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
- сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
- сформировать знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформировать знание основных народных художественных промыслов;
- сформировать умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявить средства выразительности;

- сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.

1.6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- Объяснительно – иллюстративный - один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и систематизированного опыта человечества;
- Репродуктивный - метод, в котором применение ранее изученного осуществляется, основываясь на образец или правило;
- Исследовательский - основан на развитии умения осваивать окружающий мир на базе научной методологии;
- Эвристический - организация процесса овладения знаниями, при которой не все сведения детям даются в готовом виде, частично их необходимо добывать самостоятельно.

1.7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

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

2. Содержание учебного предмета

2.1. Учебно-тематический план

1 год обучения (2 класс)

№	Тема	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	49,5	49,5
1	Сущность, структура и функции народной художественной культуры. Что такое народная художественная культура?	Урок	3	1,5	1,5
2	Основные виды народной художественной культуры	Урок	3	1,5	1,5
3	Виды народного декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы	Урок	3	1,5	1,5
4	Синкретический характер народной художественной культуры	Урок	3	1,5	1,5
5	Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира»	Урок	3	1,5	1,5
6	Содержание народной культуры и типы мировоззрения. Христианство и русская народная культура	Урок	3	1,5	1.5
7	Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества	Урок	3	1,5	1,5
8	Главный закон в жизни людей и природы. Ритм – способ организации порядка и гармонии. Ритм и орнамент	Урок	3	1,5	1,5
9	Представления о пространстве. Знаки неба и четырех стихий	Урок	3	1,5	1,5
10	Образ Мирового Древа в народном творчестве	Урок	3	1,5	1,5
11	Человек и мир: моделирование – познание – присвоение	Урок	3	1,5	1,5
12	Крестьянский дом как модель мира	Урок	3	1,5	1,5
13	Русская печь как модель мира	Урок	3	1,5	1,5

14	Народный женский костюм как модель мира	Урок	3	1,5	1,5
15	Русское деревянное зодчество	Урок	3	1,5	1,5
	Консультация	-	1	-	-
16	Обобщение темы. Итоговое занятие. Презентации на темы: «Народный костюм», «Русское деревянное зодчество», «Орнамент»	Урок	3	1,5	1,5
17	Годичный круг и круг жизни	Урок	3	1,5	1,5
18	Народный календарь	Урок	3	1,5	1,5
19	Осенние праздники. Встреча зимы	Урок	3	1,5	1,5
20	Масленица как наследница новогодних ритуалов	Урок	3	1,5	1,5
21	Встреча весны	Урок	3	1,5	1,5
22	Народные художественные традиции празднования Пасхи	Урок	3	1,5	1,5
23	Народные художественные традиции празднования Троицы	Урок	3	1,5	1,5
24	Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы	Урок	3	1,5	1,5
25	Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре Круг жизни на полотняных узорах. Народная вышивка	Урок	3	1,5	1,5
26	Ритмы народного праздника	Урок	3	1,5	1,5
27	Образы русской духовности	Урок	3	1,5	1,5
28	Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции	Урок	3	1,5	1,5
29	Образ святого Николая в русской традиции	Урок	3	1,5	1,5
30	Образы святых Бориса и Глеба	Урок	3	1,5	1,5
31	Традиции почитания преподобного Сергия Радонежского	Урок	3	1,5	1,5
32	Хранители традиций. Народный мастер	Урок	3	1,5	1,5
	Консультация	-	1	-	-
33	Итоговая аттестация	зачет	3	1,5	1,5

2-ой год обучения (3 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная	Самостоятельная	Аудиторные

			нагрузка	работа	занятия
			99	49,5	49,5
Раздел 1. Искусство Древнего мира					
1.1.	Искусство Древнего Египта	лекция	3	1,5	1,5
1.2.	Искусство стран Междуречья	лекция	3	1,5	1,5
1.3.	Античность. Древняя Греция	лекция	3	1,5	1,5
1.4.	Искусство Древнего Рима	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 2. Средневековое искусство					
2.1.	Искусство Византии. Архитектура	лекция	3	1,5	1,5
2.2.	Византийская иконопись	лекция	3	1,5	1,5
2.3.	Византийский орнамент	лекция	3	1,5	1,5
2.4.	Средневековое искусство Западной Европы. Введение. Искусство варваров	лекция	3	1.5	1,5
2.5.	Романский стиль	лекция	3	1,5	1,5
2.6.	Готический стиль	лекция	3	1,5	1,5
2.7.	Искусство средневекового орнамента Европы	лекция	3	1,5	1,5
2.8.	Искусство средневекового Востока. Арабеска. Искусство Индии и Юго-Восточной Азии	лекция	3	1,5	1,5
2.9.	Искусство Японии. Традиционный дом. Икэбана. Нэцке	лекция	3	1,5	1,5
2.10.	Искусство Китая. Магические сосуды, фарфор.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 3. Искусство Древней Руси X-XV вв.					
3.1.	Введение. Киевская Русь. Архитектура Древней Руси	лекция	3	1,5	1,5
3.2	Архитектура Пскова Новгорода и Владимиро-Суздальская архитектурная школа	лекция	3	1,5	1,5
3.3.	Древнерусская живопись Феофан Грек и Андрей Рублев	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 4 Возрождение					
4.1.	Введение. Периодизация эпохи Возрождения	лекция	3	1,5	1,5
4.2.	Проторенессанс	лекция	3	1,5	1,5
4.3.	Раннее Возрождение	лекция	3	1,5	1,5
4.4.	Высокое Возрождение	лекция	3	1,5	1,5
4.5.	Творчество Леонардо да Винчи	лекция	3	1,5	1,5
4.6.	Творчество Рафаэля	лекция	3	1,5	1,5
4.7.	Творчество Микеланджело	лекция	3	1,5	1,5
4.8.	Венецианская живопись. Творчество Тициана	лекция	3	1,5	1,5

4.9.	Позднее Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто	лекция	3	1,5	1,5
4.10.	Возрождение. Нидерланды. Питер Брейгель Старший	лекция	3	1,5	1,5
4.11.	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	лекция	3	1,5	1,5
4.12.	Орнамент Эпохи Возрождения	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 5. Искусство Руси второй половины XV -XVII вв.					
5.1.	Своеобразие русской архитектуры. Московский Кремль	лекция	3	1,5	1,5
5.2.	Творчество Дионисия и Симона Ушакова	лекция	3	1,5	1,5
5.3.	Собрание ДПИ Московского Кремля	лекция	3	1,5	1,5
5.4.	Обобщение знаний и подготовка к зачету	урок	3	1,5	1,5
5.5.	Промежуточная аттестация.	зачет	3	1,5	1,5

3-ий год обучения (4 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	49,5	49,5
Раздел 1. Искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.					
1.1.	Барокко и классицизм – стили антогонисты XVII века	лекция	3	1,5	1,5
1.2.	Искусство Италии. Бернини, Караваджо	лекция	6	3	3
1.3.	Искусство Испании XVII века. Веласкес	лекция	3	1,5	1,5
1.4.	Искусство Фландрии XVII века. Рубенс	лекция	3	1.5	1,5
1.5.	Искусство Голландии XVII века. «Малые» голландцы	лекция	3	1,5	1,5
1.6.	Рембрандт	лекция	3	1,5	1,5
1.7.	Искусство Франции. Архитектура Франции XVII века. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм.	лекция	6	3	3
1.8.	Никола Пуссен и Клод Лоррен	лекция	6	3	3
1.9.	Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. Оформление интерьера. Севрский фарфор	лекция	3	1,5	1,5
1.10.	Английская школа живописи XVIII века. Изготовление посуды (фаянс) и мебели	лекция	3	1,5	1,5
1.11	Орнамент барокко и классицизма	лекция	3	1,5	1,5

Раздел 2. Русское искусство первой половины XVIII в.					
2.1.	Русское искусство первой половины XVIII в.	лекция	3	1,5	1,5
2.2	Архитектура русского классицизма	лекция	3	1,5	1,5
2.3.	Русская живопись и скульптура XVIII в.	лекция	6	3	3
2.4.	Русское декоративно-прикладное искусство XVIII в.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 3. Искусство Западной Европы XIX века					
3.1.	Введение. Искусство Англии. 19 в.	лекция	3	1,5	1,5
3.2.	Французский классицизм	лекция	3	1,5	1,5
3.3.	Искусство революционного романтизма во Франции	лекция	3	1,5	1,5
3.4.	Реализм во Франции. Барбизонцы	лекция	3	1,5	1,5
3.5.	Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франциско Гойя	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 4. Искусство Западной Европы конца XIX века – начала XX веков					
4.1.	Импрессионисты	лекция	9	4,5	4,5
4.2.	Постимпрессионисты	лекция	9	4,5	4,5
4.3.	Подготовка к зачету	урок	3	1,5	1,5
4.4.	Промежуточная аттестация.	зачет	3	1,5	1,5

4-ый год обучения (5 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	49,5	49,5
Раздел 1. Русское искусство XIX века					
1.1.	Искусство первой половины XIX века. Архитектура. Скульптура первой половины XIX века	лекция	3	1,5	1,5
1.2.	Живопись первой половины XIX века	лекция	3	1,5	1,5
1.3.	Русский пейзаж XIX века	лекция	3	1,5	1,5
1.4.	Русская живопись 60-70 годов XIX века. Передвижники	лекция	3	1,5	1,5
1.5.	Илья Репин	лекция	3	1,5	1,5
1.6.	Василий Суриков и Виктор Васнецов	лекция	3	1,5	1,5
1.7.	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	лекция	3	1,5	1,5
1.8.	Направления ДПИ XIX века в России	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 2. Русское искусство конца XIX - начала XX вв.					

2.1.	Константин Коровин. Валентин Серов. Михаил Врубель	урок	6	3	3
2.2.	Ретроспектива и романтизм – основные направления ДПИ.	урок	3	1,5	1,5
2.3.	«Мир искусства».	лекция	3	1,5	1,5
2.4.	«Союз русских художников» «Голубая роза». «Бубновый валет»	лекция	3	1,5	1,5
2.5.	Искусство Фаберже	лекция	3	1,5	1,5
2.6.	Тенденции авангарда и его влияние на ДПИ.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 3. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX века					
3.1.	Стили и направления начала XX века	лекция	6	3	3
3.2.	Модерн. Ведущие представители. Символизм	урок	6	3	3
3.3.	Движение «Искусств и ремесел»	лекция	3	1,5	1,5
3.4.	Художники начала XX века (Матисс, Пикассо)	урок	3	1,5	1,5
3.5.	Абстрактное искусство. Супрематический фарфор	урок	3	1,5	1,5
3.6.	Западноевропейские шпалеры XVI-XX веков: из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина.	урок	3	1,5	1,5
3.7.	История костюма от античности до XX века	лекция	6	3	3
Раздел 4. Искусство России XX века					
5.1.	Искусство периода Октябрьской революции	лекция	3	1,5	1,5
4.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	лекция	3	1,5	1,5
4.3.	Искусство 30-х годов	лекция	3	1,5	1,5
4.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	лекция	3	1,5	1,5
4.5.	Искусство конца 40-х - начала 80-х годов	лекция	3	1,5	1,5
4.6.	Промежуточная аттестация	контрольный урок	3	1,5	1,5
4.7.	Итоговая аттестация	экзамен	3	1,5	1,5

5 год обучения (6 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим. учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	49,5	49,5

Раздел 1. Народная художественная культура					
1.1.	Основные виды и особенности народной культуры	лекция	3	1,5	1,5
1.2.	Хранители традиций. Народные мастера	лекция	3	1,5	1,5
1.3.	Материалы декоративно-прикладного искусства	урок	3	1,5	1,5
1.4.	Основные понятия изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства	лекция	3	1,5	1,5
1.5.	Профессии представителей изобразительного искусства. Инструменты и материалы.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 2. История декоративно-прикладного искусства Древнего мира					
2.1.	Декоративно-прикладное искусство первобытного общества и Древнего мира.	беседа	3	1,5	1,5
2.2.	Мебель, украшения, посуда Древнего Египта	беседа	3	1,5	1,5
2.3.	Месопотамия. Сокровища гробницы в Уре.	лекция	3	1,5	1,5
2.4.	Античная керамика	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство Византии и Средних веков.					
3.1.	Роль церкви и императорского двора в формировании искусства Византии. Камнерезное искусство.	беседа	3	1,5	1,5
3.2.	Зооморфные и антропоморфные изображения	лекция	3	1,5	1,5
3.3.	Керамика из белой глины с подглазурной росписью Стекло. Византийские эмали	лекция	6	3	3
3.4.	Декоративно-прикладное искусство Европейского средневековья. Резьба по камню, декоративные витражи, церковная утварь из металлов и драгоценных камней	беседа	3	1,5	1,5
3.5.	Посуда, шпалеры, костюм Средневековья	беседа	3	1,5	1,5
Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси					
4.1.	Художественное ремесло Владимиро-Суздальского княжества; сложение местных особенностей	лекция	3	1,5	1,5
4.2.	Культурные связи с Востоком, Византией, Западной Европой. Соединение художественного ремесла с архитектурой	лекция	3	1,5	1,5
4.3.	Резьба по белому камню; рельефы и	лекция	3	1,5	1,5

	прикладное искусство.				
4.4.	Художественное ремесло Новгорода. Эмаль, чеканка, резьба по дереву, камню, кости. Плетеный орнамент в новгородском ремесле.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 5 Основные направления декоративно-прикладного искусства XV-XVIII веков					
5.1.	Ренессанс. Италия. Майолика Сиены. Фаэнцы и др. центов. Венецианское стекло. Формы сосудов. Реликварии	лекция	3	1,5	1,5
5.2.	Мебель. Воздействие архитектуры на ее формы и декор.	лекция	3	1,5	1,5
5.3.	Стилистика барокко в Западной Европе. Особенности итальянской мебели.	лекция	3	1,5	1,5
5.4.	Франция. Мануфактура Гобеленов во Франции. Стекло. Богемия и Германия.	лекция	3	1,5	1,5
Раздел 6 Развитие русского декоративно-прикладного искусства XVII-XVIII веков					
6.1.	Русское искусство XVII века.	лекция	3	1,5	1,5
6.2.	Развитие структуры художественных ремесел, совершенствование их технологии, расширение производства	лекция	3	1,5	1,5
6.3.	Переломный характер петровской эпохи в декоративно-прикладном искусстве.	лекция	3	1,5	1,5
6.4.	Классицизм в декоративно-прикладном искусстве 1760–1790 гг.	лекция	6	3	3
Раздел 7 История ДПИ в XIX-начале XX веков					
7.1.	Европейское декоративно-прикладное искусство XIX-нач. XX вв: мебель, хрустальное стекло, инкрустация.	урок	3	1,5	1,5
7.2.	Модерн в производстве стекла, фарфора, серебра, украшений, тканей	урок	3	1,5	1,5
7.3.	Значение искусства модерна в России в XX в Орнамент модерна в рисунках тканей для одежды и интерьера	урок	3	1,5	1,5
7.4.	Русский агитфарфор.	лекция	3	1,5	1,5
7.5.	Промежуточная аттестация	контрольный урок	3	1,5	1,5
7.6.	Итоговая аттестация	экзамен	3	1,5	1,5

2.2. Содержание разделов и тем
1-ый год обучения (2 класс)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Сущность, структура и функции народной художественной культуры. Что такое народная художественная культура?

Цель: сформировать представление о предмете «история народной культуры»

Задачи: познакомить с терминологией; раскрыть сущность народной художественной культуры; познакомить со структурой народной художественной культуры и ее основными компонентами: народным художественным творчеством, любительским (самодеятельным) художественным творчеством; выявить основные функции народной художественной культуры.

Работа с системой исходных понятий. Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и «художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие «народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности художественного сознания того или иного народа.

«Народное художественное творчество» в широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). Основные функции народной художественной культуры: аксиологическая (сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса); коммуникативная (развитие культуры межнационального общения в процессе освоения национальных художественных ценностей и традиций разных народов); действенная (получение новой информации и преобразование имеющейся). Духовно-нравственные ценности и идеалы подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет национальных героев и символы национальной общности.

Самостоятельная работа: подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте.

2. Основные виды народной художественной культуры

Цель: показать многообразие видов народной художественной культуры; выявить значение и необходимость произведений традиционного народного творчества в современной жизни и новом быте.

Задачи: познакомить с рукотворными, материальными видами народной художественной культуры, и нерукотворными; выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества (устное народное творчество, народное песенное творчество, народные музыкальные инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка).

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье – семейные реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось.

3. Особенности народной художественной культуры

Цель: показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность).

Задачи: на примере анализа произведений народного декоративно-прикладного творчества и фольклора сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры; рассказать о народном мастере и сказителе, как носителе и хранителе традиций; раскрыть связь народного художественного творчества с природой.

Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного творчества (загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента). Например, можно познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную куклу-закрутку. Обратить внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить анонимный и коллективный характер народного творчества.

Самостоятельная работа: записать в тетради варианты одной загадки, выявить традиционный компонент и вариативный.

4. Синкретический характер народной художественной культуры

Цель: сформировать представление о синкретическом характере народного искусства (соединении в одном произведении разных видов искусства: танец, пение, народный костюм и др.).

Задачи: вспомнить понятие «орнамент», «ритм», «элемент»; посмотреть документальный фильм: «Летний хоровод» (архив передач «Мировая деревня»); сформировать представление о видах хоровода («орнаментальном» и «игровом»); увидеть единство танца, музыки, пения, народного театра и костюма в одном жанре; сделать графические зарисовки фигур орнаментальных хороводов рассмотреть народные орнаменты с целью поиска похожих элементов; разучить местные варианты хороводов «Дрема», «А мы просо сеяли».

Самостоятельная работа: на основе зарисовок фигур хоровода составить орнамент.

5. Народная художественная культура как воплощение духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов мира».

6. Содержание народной культуры и типы мировоззрения

Цель: сформировать представление о понятиях «содержание культуры», «мировоззрение», «типы мировоззрения», «традиционные культуры».

Задачи: познакомить с определениями понятий «мировоззрение» («модель мира»); выявить наличие всех трех типов мировоззрения в современной народной художественной культуре.

Содержание культуры: совокупность информации, которую носители этой культуры располагают о себе и мире. Мировоззрение как совокупность наиболее общих представлений человека о мире, его месте в этом мире, о его возможностях и способах превращения его возможностей в действительность.

Источники мировоззрения (полученные знания, наши эмоции, нормы и ценности, которые человек выработал в течение своей жизни, практическая деятельность). Типы мировоззрений (обыденное мировоззрение и научное). Исторические типы мировоззрения (мифологическое мышление, религиозное, философское или научное) и их общая характеристика. «Традиционные культуры» и мифологическое мышление.

Самостоятельная работа: словарная работа: «мировоззрение», «миф», «сказка».

Христианство и русская народная культура

Цель: сформировать представление о русской народной культуре как о результате длительного взаимодействия и сложного взаимопроникновения дохристианского языческого компонента и элементов христианской культуры.

Задачи: вспомнить понятие «язычество», «христианство»; выделить основные черты язычества; познакомить с источниками изучения язычества;

обозначить сферы мировоззрения, которые сохранили мифологические черты и те, которые были затронуты христианством.

Язычество – особый тип культуры, модель мира со своими характерными признаками. Основные черты язычества: многобожие; одухотворение природы; культ предков; развитая низшая мифология; примитивная магия; антропоцентризм. Источники изучения язычества: свидетельства иностранных путешественников, археология, летописи, церковные поучения против язычества, сопоставление языковых данных индоевропейских народов, данные полевых исследований 19-20 веков. Сферы мировоззрения, сохранившие черты язычества: представление об устройстве мира, пространстве и времени, растительном и животном мире, жизни и смерти.

Народный календарь как сфера наибольшей зависимости от христианства. Включение в его состав, порядка и названия праздников от церковного календаря. Переосмысление христианского содержания праздников в соответствии с мифопоэтическими представлениями о добром и злом времени. Десакрализация и мифологизация христианских святых, слияние их образов с языческими верховными богами.

Самостоятельная работа: понятия «язычество», «христианство», «сакральность», «антропоцентризм».

7. Отражение мифологических представлений в произведениях народного художественного творчества.

8. Главный закон в жизни людей и природы

Цель: дать представления о целостном образе мира и необходимости порядка в нем, как главном законе в жизни людей и природы, отраженных в кумулятивной сказке «Коза с орехами»; выявить универсальный характер образов.

Задачи: познакомить с понятием «пиктографическое письмо» на примере анализа древнейшего рисуночного текста «Палетка Нармера» (конец 4 тыс. до н.э.); рассказать сказку; по мере появления новых действующих лиц создать в тетради запись текста в виде цепочки, составленной из персонажей в порядке их появления в тексте; побеседовать о смысле кумулятивной сказки. Сделать вывод о том, что с помощью кумулятивной композиция наши предки выражали понимание главного закона жизни: всё на свете взаимосвязано, мир – и большой, и малый – держится порядком. Сказка от одного персонажа охватывает весь широкий мир, в котором порядок устанавливает Солнце.

Обратить внимание на универсальный характер образа Солнца в виде птицы у разных народов мира, козы и козла как олицетворение символа влечения мужского и женского начал мира, олицетворение изобилия и плодовитости. Можно привести в пример аналогию с древнегреческим мифом о сотворении мира, где Эрос (желание) – сила тяготения, существующая в мировом пространстве как закон. И эта сила приводит в движение и Хаос, и Землю, рождает Космос. В основе поведения героя страх смерти (хаос), боязнь за любимое существо, и победа над страхом с помощью сил света (Солнца)

средствами упорядочивания мира, установлением связи между всеми компонентами мира и принуждение их работать так, как нужно.

Самостоятельная работа: Вариант 1. Прочитать сказку «Петушок и бобовое зернышко»; сделать ее пиктографическую запись; подумать о нравственном уроке, который она нам дает. Вариант 2. Проиллюстрировать сказку «Петушок и бобовое зернышко» представив ее текст в виде ритмического ряда, в котором постоянным элементом будет курица, а сменным речка, листик, лента, гребешок и т.д. Его можно выстроить по кругу или линейно.

Ритм – способ организации порядка и гармонии

Цель: дать представление о ритме – как универсальном способе организации любых явлений природы и человеческой деятельности.

Задачи: вспомнить понятия «ритм», «целое», «часть-элемент», «орнамент». Рассказать о связи ритма Природы с Солнцем: смена дня и ночи, смена времен года. Выделить четыре критические точки движения Солнца по годовому кругу: зимнее и летнее солнцестояние, дни равноденствия. Рассмотреть ритм человеческой жизни (детство-молодость-зрелость-старость) в сравнении с ритмом суток (утро-день-вечер-ночь) и с ритмом чередования времен года (весна-лето-осень-зима). Обратить внимание на символику чисел 2 и 4, их связь с идеей постоянства. Рассмотреть принципы ритмического построения орнамента как отражение ритмов природы (например: повтор – череда дней, чередование - смена дня и ночи, прогрессия – лунный цикл, рост растений, жизнь человека и др.). Рассказать о происхождении орнамента. Рассмотреть образцы народного орнамента с точки зрения определения принципов их ритмического построения.

Самостоятельная работа: выразить мысль о чередовании времен года средствами орнамента и цвета.

9. Представления о пространстве

Цель: познакомить с основным и начальным способом организации мира – классифицированием, с помощью которого мифологическое сознание осваивает мир, организует его, делает понятным и предсказуемым.

Задачи: рассказать о мифологическом восприятии пространства; увидеть отражение этих представлений в произведениях народного художественного творчества.

Рассмотреть бинарные оппозиции «верх - низ», «право - лево», подобрав к каждому понятию однокоренные слова и выражения. Выявить, что эти понятия можно соотнести с идеей «добра» и «зла». Рассказать о неоднородности понимания пространства в мифологическом мышлении, о способе снятия страха перед неизвестным с помощью оценивания окружающего мира с точки зрения полезного и вредного для человека; составить ряды двоичных противопоставлений. Для закрепления материала сделать анализ народной сказки «Петух и жерновцы». Выявить бинарные оппозиции в композиции сюжета: старик – старуха, небо – земля, верх – низ,

богатство – бедность, свой – чужой, добро – зло, огонь – вода. Рассказать о не случайности образа «петуха» и «жерновов» в сказке, предложить учащимся найти их параллели на небе (Солнце и звездное небо с расположенной в центре Полярной звездой). Сравнить образ Петуха и образ Солнца, найти общее. Петух, как и Солнце в сказке устанавливает порядок.

Самостоятельная работа: словарная работа: «классифицирование», «бинарные оппозиции»; найти в сказках сюжеты с таким же ходом событий – о человеке, который при помощи растения или иной вертикали добирается до неба и там находит решение своих земных проблем; узнать о значении образа «петуха» в мифологии.

Знаки четырех стихий

Цель: познакомить с представлениями о важнейших первоэлементах мира (четырех стихиях), от которых зависит жизнь и смерть всего живого на земле, связанными с ними образами верховных богов славян-язычников и их знаками в народном декоративно-прикладном искусстве.

Задачи: рассказать об огне, воде, земле, воздухе как о важнейших первоэлементах мира; познакомить с образами громовержца Перуна, бога огня Сварожича, ветра Стрибога, солнца Дажьбога, Матери-земли и др., прочитать загадки о небе, земле, огне, воде; составить образные ряды; рассмотреть народные орнаменты и зарисовать знаки в тетрадь.

Небесные знаки (круг, колесо, глаз и др.). Земные знаки (квадрат, прямоугольник, ромб). Знаки воды небесной и земной (зигзаг, волнистая линия, змея, орнамент в виде переплетенных линий). Знак воздуха (птица).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи, посвященные четырем стихиям.

10. Образ Мирового Древа в народном творчестве

Цель: показать, как люди в древности представляли себе устройство мира и какими способами они выражали идею порядка, единства мира, идею связи всех явлений и предметов друг с другом.

Задачи: выявить универсальность образа Древа мирового на основе анализа русских народных загадок; классифицировать загадки по отгадкам (дерево – как описание мироздания, дерево – как образ времени (года), древо – как описание человека, древо – как образ семьи, дома); обсудить то, каким образом эти понятия могут быть связаны с деревом; познакомить с представлениями о мировой вертикали, оси, которая упорядочивает относительно себя расположение природных стихий и жизнь человека. Дать представление о горизонтальной и вертикальной структуре устройства мира. Символика чисел 4, 3, 7, 12. Рассмотреть композиции с Мировым древом в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

Народная загадка как способ передачи знаний об устройстве мира. Дерево в загадках. «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе, сидит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица» (мироздание, крона – небо, птица-солнце). «На поле Царынском, стоит дуб

Саратынский. В дубу гробница. В гробнице – девица. Огонь высекает, сыру землю зажигает». (Небо, грозовая туча, молния). «Лежит дерево беспрутое, на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, и съедает птицу бескрылую». (Земля, снег, солнце). «Через речку – мост, на мосту яблоня, на яблоне цвет во весь вольный свет» (Ночное небо, Млечный путь и звезды.). «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве - двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное». (Год, месяцы, недели, дни, воскресенье). «Стоит дерево райское. На одном боку – цветы расцветают, на другом – плоды созревают, на третьем – листы опадают, на четвертом – сучья подсыхают». (Год, весна, лето, осень, зима). «Стоит дуб, на дубе - клуб, на клубе - семь дыр». (Человек). «Дуб - дыроват, в дубу – ядра говорят». (Дом и его жители).

Самостоятельная работа: прочитать в энциклопедии «Мифы народов мира» статьи о Древе Мировом и его вариантах (Древе Жизни, Древе Познания); нарисовать образ понравившейся загадки.

11. Человек и мир: моделирование – познание - присвоение

Цель: дать представление об антропоморфизме мифологического мышления на примере анализа русских народных загадок, описывающих мир природы вокруг своего дома образами крестьянского дома с его домочадцами и предметами быта;

Задачи: прочитать загадки; увидеть общую черту (описание мироздания при помощи человека и его семьи); познакомить с понятием «антропоморфизм» как специфической черте мифологического мышления; рассказать миф о творении мира из тела Первочеловека; познакомить с образом Хозяйки мира, рассмотреть антропоморфные мотивы русского орнамента; зарисовать их в тетрадь.

Антропоморфизм – уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифологических существ. Антропоморфизм – как попытка объяснить мир, соотнося его с собой. Понятие «антропоморфная модель мира». Антропоморфные мотивы народного орнамента на полотенечных вышивках.

Загадки о пространстве. «Какое строение давно построено: не разваливается и не требует починки?». (Мир). «У батюшки жеребец – всему миру не сдержать; у матушки коробья – всему миру не поднять; у братца кушак – всему миру не сосчитать; у сестрицы ширинка – всему миру не скатать». (Ветер, земля, Млечный путь со звездами, дорога на земле). «Лысый старик через заплот смотрит». (Месяц). «Красная девушка в окошко глядит» (Солнце). «Ходит одиноко огненное око» (Солнце). «Три брата; один говорит: «Я – полежу». Другой говорит: «Я – посижу». Третий говорит: «Я – пошатаюсь». (Камень, вода, трава). «Сердита матка, да прикрыла деток до красного дня пуховым одеяльцем» (Земля под снегом). Загадки о времени. «У мужа три жены и все три живы; рожденье и смерть им неизвестны; две мужу помогают, а третья – разоряет». (Лето; весна, осень, зима). «Сестра к брату в гости идет, а брат от нее

прячется». (День и ночь). «Двенадцать братьев живут вместе, а друг друга не видят». (Месяцы). «Есть семь братьев, годами равные, а именами разные». (Неделя).

Самостоятельная работа: словарная работа: «антропоморфизм», «антропоморфная модель мира»; подготовить сообщение о зооморфной модели мира и образе «яйцо мировое».

12. Крестьянский дом как модель мира

Цель: сформировать представление об отражении в конструкции дома, в его традиционном внешнем и внутреннем убранстве представлений об устройстве мира.

Задачи: рассказать о понятии «народное зодчество», его истоках и роли в развитии архитектуры, о музеях-заповедниках русского деревянного зодчества; раскрыть образную систему конструкции и декора русской деревянной избы.

Народное зодчество как комплекс, отражающий мировоззрение человека традиционного общества. Расположение дома относительно сторон света. Воспроизведение в конструкции дома представлений о трехуровневом устройстве мира. Символика декора фасада дома. Знаки природных стихий в деревянной резьбе. Внутренняя планировка дома. Деление внутреннего пространства на мужскую и женскую половины. Выделение сакрального центра – красного угла. Связь названий элементов дома с образами животных и человека.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о духах дома и духах природы вокруг дома (русской демонологии); сравнить степень опасности их образов по мере удаления от дома.

13. Русская печь как модель мира

Цель: дать представления о том, как загадка при помощи образов небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней связанных.

Задачи: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. Выявить универсальность образа. А). Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна). Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел). В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). «Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои верхи, воины и простолюдины. Г). Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым.

«Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса попер». (Печь, огонь, дым). Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, а с места не свезет». (Печь). 7) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста). Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно целое – как ствол Мирового древа в центре Вселенной. Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.

Самостоятельная работа: найти и записать загадки об одежде.

14. Народный женский костюм как модель мира

Цель: сформировать представление о женском костюме как комплексе, отражающем мировоззрение человека традиционного общества.

Задачи: рассмотреть изображения на старинных тканях с древней композицией: монументальной женской фигурой – древом, с головой-цветком или солнцем, с поднятыми вверх руками – цветущими ветками. Рассказать о том, что, по мнению ученых, это изображение древнего женского божества, распоряжающегося силами природы. Рассмотреть знаки стихий на глиняных игрушках с женскими образами, поискать аналоги на костюмах русских крестьянок. Рассказать о связи души человека в народном фольклоре с деревом, растениями. Познакомить с терминологией народного костюма; рассказать о двух типах женского костюма – сарафанном и поневном комплексах; раскрыть смысловое значение орнаментов и деталей одежды; рассмотреть особенности регионального народного женского костюма, его связь с природой. Сделать вывод о том, что традиционная одежда гармонировала с внутренним миром человека и миром природы, в котором он жил, в своей форме, цветовом решении, названии элементов донесла до нас представление о подобии человека и Вселенной. Организовать просмотр видеофильма о народном костюме. Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном костюме на материале фондов областного краеведческого музея.

15. Русское деревянное зодчество

16. Обобщение темы. Представление презентаций «Народный костюм», «Орнамент», «Русское деревянное зодчество».

17. Годичный круг и круг жизни

18. Народный календарь

Цель: дать представление о народном земледельческом календаре (народном месяцеслове) – как об энциклопедии представлений русского крестьянства о своем месте на земле и инструменте поддержания коллективного благополучия.

Задачи: рассказать о важнейшей особенности земледельческого календаря – соотнесенность с кругом сельскохозяйственных работ; раскрыть связь с церковным календарем; познакомить с главными праздниками в году.

Сделать вывод о том, что праздники народного календаря, тесно связанные со сменой времен года и соответственно – со сменой видов

человеческой деятельности, помогали людям жить в одном ритме с Природой, мерно распределять их общий труд и отдых.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Масленица.

19. Осенние праздники. Встреча зимы

Цель: дать представление об особенностях периода; показать, что гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений является нравственной нормой в народной жизни.

Задачи: дать характеристику традиционных работ этого времени, познакомить с основными праздниками осени и их отражением в народной традиции.

Симеон столпник (14.09). Обычаи дня осеннего новолетия. Рождество Богородицы – оспожинки (21.09). Завершение работ в поле. Воздвижение Креста Господня (27.09). Начало охотничьего периода. Капустные вечерки. Покров (14.10). Время осенних свадеб. Параскева Пятница (27.10). Начало осенних женских работ (посиделки, засидки, вечерки). Казанская (04.11). Дмитрий Солунский (08.11). Родительская неделя, поминовение предков. Параскева Пятница (10.11) – покровительница прях, ткачих и браков. Кузьма-Демьян – покровители ремесел, брака. Кузьминки (14.11) – первая встреча зимы. Девичий праздник.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционных народных ремеслах вашей области.

20. Масленица как наследница новогодних ритуалов

Цель: показать особенности обычаев на Масленицу как прощание со старым и ожидание нового.

Задачи: рассказать о происхождении праздника; раскрыть языческий и христианский смысл праздника; показать отражения праздника в образах народных игрушек, сделать коллективную работу «Праздник Масленица» по мотивам фрагмента из книги И. Шмелева «Лето Господне».

Вариант практической работы. Последовательно изготовить персонажи праздничной композиции: обозначить покрытую снегом «землю» со спящими растениями (жостовский поднос, перевернутый тыльной стороной, накрыть белым узорчатым полотенцем); обозначить центр мира – мировой столб в виде вазона; обозначить мир людей (поставить модель избы, народных кукол); запустить солнце на небо в виде «золотого колеса» на спице в вазоне; слепить коней – чтобы «солнце ярче разгорелось» и пустить их «по кругу» вокруг центральной группы; вылепить гостей: веселых медведей с подарками, музыкальными инструментами. Установить символ праздника – чучело (соломенную куклу). В заключении, пусть «прилетит» птица Пава – Весна, потекут ручьи в виде нитей «серебряного дождика» и зацветут цветы на Мировом древе (бумажные розы).

Визуальный ряд: репродукции картин. Машков «Хлеба». Б.Кустодиев «Катание на Масленицу». В. Суриков «Взятие снежного городка».

Самостоятельная работа: записать бабушкин рецепт выпечки блинов.

21. Встреча весны

Цель: сформировать представления об обрядовых действиях, связанных с приходом весны.

Задачи: познакомить с весенними обрядами первого дня весны, обычаем «кликания весны», весенними хороводными играми, обычаем выпекания на Сороки (9/22 марта) обрядового печенья в форме птиц, рассмотреть мотивы народного орнамента, связанных с весной на полотенечных вышивках.

Практическая работа: лепка обрядового печенья, зарисовки мотивов вышивки, разучивание варианта старинных игр «Просо» или «Ленок».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о празднике Сороки.

22. Народные художественные традиции празднования Пасхи

Цель: показать, как воплощена идея обновления жизни в народной христианской традиции.

Задачи: познакомить с народными обрядами и обычаями Пасхальной недели.

Пасха как важнейший православный праздник. Определение даты по «Пасхалиям». Ветхозаветный и новозаветный смысл Пасхи. Библейское сказание о воскресении Христа. Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – «крашенки и писанки». «Волочебные» и «вьюничные» песни, устройство качелей, зрелищ, катание пасхальных яиц. Возрождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. Красная горка.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о способах окраски пасхальных яиц, о символике мотивов орнаментального декора.

23. Народные художественные традиции празднования Троицы

Цель: показать, как народные обряды и обычаи весенне-летнего периода связаны с традициями поминания предков, прославления расцветающей растительности, с заботой об урожае.

Задачи: знакомство с народными обрядами Троицкой недели и повторение материала по художественному языку народного искусства.

Происхождение праздника, его архаические корни и христианский смысл. Троицкие народные гуляния. Ритуальная пища. Береза как основной символ праздника, связь образа с образом Древа мирового. Традиции украшения домов ветками березы. Особенности обрядов встречи и проводов березки, завивания веток берез, обряды «кумления» и «раскумления», девичьи гадания с венками на реке, народные игры. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка; Б) изобразительные элементы (украшение березки); В) танцы (девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой); Г) игры «Березка», «Колосок» и др.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о региональных особенностях празднования Троицы; подбор загадок о березе.

24. Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы

Цель: сформировать представление о главном летнем празднике – Летнем солнцевороте, о его связи с Зимним солнцеворотом как зеркальном отражении.

Задачи: показать особенности празднования, раскрыть языческий и христианский аспекты праздника, познакомить с народными художественными элементами праздника.

Период празднования. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смысл праздника. Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. Художественные элементы праздника: А) песни и музыка (купальские песни и наигрыши); Б) изобразительные элементы (плетение венков, ряжение, ритуальные колеса); В) танцы (хороводы, пляски у костра и прыжки через костры); Г) театральные элементы («изгнание русалок», игра «Кострома»).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о главных летних праздниках народов вашего края.

25. Круг жизни. Семейно-бытовой фольклор в русской традиционной культуре

Цель: сформировать представления о народном понимании смысла жизни и смерти, отраженном в семейных обрядах

Задачи: познакомить с обрядами критических, переломных точек человеческой жизни (рождением, свадьбой и похоронами).

Художественные элементы семейно-бытовых обрядов и ритуалов. Обрядовый фольклор на «родинах» и «крестинах», традиционный свадебный обряд. Основные элементы свадебного обряда (сватовство, смотрины, девичник, утро венчального дня, свадебный пир). Обряд венчания как центральный эпизод традиционной русской свадьбы, венчальные и церковные песнопения. Поэтика свадебных песен, причитания, заговоры. Символика свадебной одежды и атрибутики. Погребальный обряд на Руси. Плачи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о традиционном свадебном обряде.

Круг жизни на полотняных узорах

Цель: сформировать представление о роли тканных и вышитых изделий в обрядах круга человеческой жизни.

Задачи: раскрыть понятие о хорошей Доле (судьбе) через знакомство с полотенечной вышивкой с привлечением музыкального и видеоряда; показать то, как мастерицы через мотивы, цветовое решение вышивки выражали идеальные представления о смысле жизни человека (достойно прожить все этапы жизненного круга, иметь крепкую семью, продолжить свой род, оставить о себе хорошую память).

Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы вышивки.

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников старинные вышивки, сделать фотографии, составив рассказ об исполнителе, роли этого полотенца в семейных событиях.

26. Ритмы народного праздника

Цель: обобщить знания по разделу «Годовой круг и круг жизни».

Задачи: познакомить с понятием «святой» в языческой и христианской традиции; раскрыть связь языческого понимания святости с праздником, с прорывом к высшему, иному миру, преодолением смерти новым рождением.

Святость как энергия, заставляющая двигаться, расти, умножаться, это «образ предельного изобилия».

Практическая работа: посмотреть документальный фильм Т. Богдановой «Тимоня» (1969); закрепить представление о традиционных праздниках, как священном времени, времени размышления о жизни и смерти, времени преодоления страха перед смертью.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о святом-покровителе, чье имя вы носите.

27. Образы русской духовности

28. Образ святого воина Георгия Победоносца в русской традиции

Цель: показать большой культурно-исторический смысл образа св. Георгия Победоносца в мировой и русской художественной культуре (иконопись, жития, духовные стихи, живопись, литература).

Задачи: развить представления о христианском пониманием «святости» как связи с Божественным, запредельным, высшим миром, рассказать о специфическом русском понимании святости как жертвенности, как упование на иной мир. Выявить нравственное влияние образцовой жизни святых на поведение простых людей.

Св. Георгий как один из центральных образов древнерусского изобразительного искусства. Дни памяти святого. Изображение святого на гербе Москвы и русских монетах; орден святого Георгия, Георгиевский крест и лента. Святой Георгий как покровитель русского воинства. Житие св. Георгия. Предание о св. Георгии и царевне. Борьба со змеем как олицетворение победы добра над злом, идея борьбы света и мрака. Значение духовного образа Георгия для утверждения христианства на Руси. Чтение духовного стиха о Егории Храбром, анализ иконографии святого. Самостоятельная работа: найти материал о храмах, посвященных св. Георгию в родном городе (области).

29. Образ святого Николая в русской традиции

Цель: показать историко-культурную сложность образа св. Николая по русским народным легендам, былинам, духовным стихам.

Задачи: выявить противостояние святого Николая и образа Ильи Пророка в народной сказке орловской губернии «Кому на Руси почету больше». Увидеть языческую основу сказки: герои наследуют черты древних богов Велеса и Перуна. Сделать вывод о том, что в образах самых популярных святых на Руси сохранились представления о функциях высших богов языческих времен

восточных славян – Перуна и Велеса. Раскрыть образ святого Николая как благодетеля, способного обеспечить «предельное изобилие» крестьянину. Сравнить образ святого с языческим представлением о святости.

Самостоятельная работа: найти рассказ о святом, имя которого совпадает с именем учащегося.

30. Образы святых Бориса и Глеба.

31. Традиции почитания преподобного Сергия Радонежского

32. Хранители традиций. Народный мастер

Цель: сформировать представления о народной культуре как источнике творчества современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер».

Задачи: рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном мастере своей области.

33. Зачет по теме «Теоретические и исторические аспекты народной художественной культуры»: вопросы по терминологии: «народ», «народная культура», «традиция» и др.; анализ произведения устного народного творчества; анализ произведения народного декоративно-прикладного искусства.

2-ой год обучения (3 класс)

Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1.1. Искусство Древнего Египта

Дать понятие мифа и мифологии. Книга мертвых как древнейший памятник литературы. Рассказать о пантеоне богов. Прочитать миф о создании мира.

Домашнее задание: нарисовать египетское божество (по выбору) в тетради или на отдельном листе А4. Материал: цветные карандаши, ручки.

Тема 1.2. Искусство стран Междуречья

Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. Познакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города – города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители – шеду. Гибель Ассирии.

Домашнее задание: зарисовать в тетради шеду, материал свободный.

Тема 1.3. Античность. Древняя Греция

Сформировать представление об искусстве Эгейского мира; рассказать об открытии эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом как об одном из важнейших завоеваний археологии начала XX века; познакомить с культурами бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Миф о Минотавре. Критская керамика. Искусство Феры. Образы живописных фресок. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Домашнее задание: нарисовать иллюстрацию к Мифу о Минотавре на листе А4 или А3, материал свободный

Тема 1.4. Искусство Древнего Рима

Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности. 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. 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.

Домашнее задание: записать в тетради имена богов и их функции в соответствии с пантеоном греческих богов.

Раздел 2. ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 2.1 Понятие Средневековья

Религиозная основа средневекового искусства. Основные символы и знаки. Божественное начало. Многоярусная система Бытия Главный выразитель новых представлений - средневековый храм.

Домашнее задание: записать в тетради определение понятий: символ, христианство, церковь.

Тема 2.2. Искусство Византии. Архитектура

Византийское искусство. Роль в художественной жизни христианства. Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской (532 – 537 гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

Домашнее задание: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Тема 2.3. Византийская иконопись

Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных

и плафонных росписях; об особенности иконописных изображений. Язык изображений святых. Развитие главного образа византийской культуры - образа Иисуса Христа. Шедевр византийской живописи 11 - начала 12 века – икона столичной школы «Владимирская Богоматерь», иконографического типа «Умиление». Взаимоотношение между изображением и молящимся.
Домашнее задание: посмотреть в Интернете (YouTube) видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Тема 2.4. Византийский орнамент

Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте.
Домашнее задание: копирование византийского орнамента в тетради или на отдельном листе. Материал: цветные карандаши, ручки, фломастеры
на выбор.

Тема 2.5. Средневековое искусство Западной Европы. Введение. Искусство варваров

Падение Римской империи. Переселение народов и образование варварских государств. Выход на первый план «варварских» элементов: образы фольклорных традиций племен, разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля».
Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Искусство викингов. «Звериный» стиль.
Домашнее задание: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу).

Тема 2.5. Романский стиль

Романский стиль в изобразительном искусстве. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских представлений. Повествовательный характер светских произведений. Ковер из Байе.
Домашнее задание: зарисовать женский европейский костюм XII века.

Тема 2.6. Готический стиль

Сформировать представление о том, что основным достижением европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурно-художественного и культурного центра средневекового города. Возникновение стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной

системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом.
Домашнее задание: записать в тетради элементы конструкции готического собора.

Тема 2.7. Искусство средневекового орнамента

Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии.
Домашнее задание: зарисовка средневекового орнамента в тетради. Подготовка к тесту.

Тема 2.8. Искусство средневекового Востока. Арабеска. Искусство Индии и Юго-Восточной Азии.

Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с композицией культового здания ислама – мечеть. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль.
Домашнее задание: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью. **Характерные черты мавританского искусства**. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Древняя Индия: культура долины Инда и буддийское государство Ашоки. Хлопковые одежды. Бытовая керамика и украшения.
Домашнее задание: подготовка к контрольному тесту

Тема 2.9. Искусство Японии. Традиционный японский дом. Икебана. Нэцке

Устройство японского дома, традиции и материалы. Сад камней, правила создания.
Домашнее задание: зарисовать композицию икебаны.

Тема 2.10. Искусство Китая

Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Магические сосуды. Фарфор.
Домашнее задание: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве Японии.

Раздел 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Тема 3.1. Введение. Киевская Русь. Архитектура Древней Руси

Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси, о первом

каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась). Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Крестово-купольная конструкция православного храма. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской.

Домашнее задание: посмотреть мультфильм «Князь Владимир»

Тема 3.2. Архитектура Пскова Новгорода и Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России. Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с церковью Спаса на Ильине улице.

Домашнее задание: записать в тетради части конструкции крестово-купольного храма.

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XIIXIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры. Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы.

Домашнее задание: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Тема 3.3. Древнерусская живопись Феофан Грек и Андрей Рублев

Символичность иконописи, язык иконы. Подготовка иконной доски. Сюжеты и образы. «По образу и подобию» и лицевые иконные списки. Иконографические типы святых. Наиболее почитаемые на Руси святые. Биография Феофана Грека. Особенности письма.

Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов).

Самостоятельная работа: прочтение книги К. Корнилович «Окно в минувшее».

Раздел 4. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 4.1. Введение. Периодизация эпохи Возрождения

Происхождение термина «Возрождение». Зарождение новой философии. Гуманизм. Преодоление мистицизма и условности средневекового искусства. Преклонение перед могуществом человеческого разума. Интерес к героическим темам, стремление к активации и драматизации действия. Периодизация Возрождения.

Самостоятельная работа: составить таблицу достижений человечества в разных областях деятельности в эпоху Возрождения по датам.

Тема 4.2. Проторенессанс

Проторенессанс – происхождение термина. Джотто ди Бондоне как предвестник нового языка. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304-1306).. Реалистический характер изображения пространства и людей.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериала о «Поцелуе Иуды» Джотто из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема 4.3. Раннее Возрождение. Скульптура и живопись Раннего Возрождения

Филиппо Брунеллески. Формирование основных принципов нового стиля (купол Флорентийского собора). Преодоление готики в скульптуре, изучение закономерностей построения человеческой фигуры, значение обращения к античности. Донателло – глава нового реалистического направления. Героизированный образ человека. Творчество Боттичелли. Два периода в творчестве художника. Утонченность, изысканность раннего периода и трагизм – позднего. Особенности языка.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о художниках Раннего Возрождения из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема 4.3. Высокое Возрождение.

«Золотой век» итальянского искусства. Экономическое и политическое ослабление Италии. Феодальная реакция. Тип художника. Образ идеально прекрасного человека. Вклад Палладио в развитие архитектуры дворцов и загородных вилл. Гении Высокого Возрождения (Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи) и значение их творчества для мировой культуры.

Самостоятельная работа: просмотр видео материалов о Браманте и Палладио.

Тема 4.4. Творчество Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи – величайший ученый, архитектор и живописец. Отказ от жанровости и детализации, присущей Раннему Возрождению. Решение пространства, новое понимание роли цвета, новые живописные приемы

Самостоятельная работа: просмотр фильма BBC «Тайная Вечеря».

Тема 4.5. Творчество Рафаэля

Идеал гармонии в его творчестве. Конструктивные планы. Уравновешенность композиции. Отношение к цвету.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Рафаэле из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема 4.6. Творчество Микеланджело

Архитектор. Скульптор, живописец, поэт, военный инженер. Гимн силе духа человека. Действенности, готовности к подвигу. Монументальность его образов.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Микеланджело Буонаротти из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема 4.7. Венецианская живопись. Творчество Тициана

Особенности развития венецианской культуры в первой половине XVI века. Венецианская живопись – ее особенности: колорит и живописная фактура. Джорджоне. Связь человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа, музыкальность живописи

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения; провести словарную работу

Тема 4.8. Позднее Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто

Праздничное красочное зрелище «пиров» Веронезе, введение в религиозные темы «посторонних персонажей». Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные произведения; провести словарную работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

Тема 4.9. Возрождение. Нидерланды. Питер Брейгель Старший

Народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры. Борьба направлений в живописи. Отражение народного мировоззрения своего времени; осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Работы Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Особенности живописного языка Брейгеля.

Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве художников; перечислить основные произведения.

Тема 4.9. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Альбрехт Дюрер - величайший художник немецкого Возрождения – теоретик, график и живописей. Достижение им в произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира. Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве художника.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о «Меланхолии» из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема 4.10. Орнамент Эпохи Возрождения

Рассказать о ясности и гармонии ренессансного орнамента, об увлечении античным орнаментом; в орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, различные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела; применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Выделить особое место акантового листа и акантового завитка. Рассмотреть образцы орнаментов, выделить цветовое решение.

Самостоятельная работа: скопировать образец орнамента (по выбору); отметить в тетради наиболее характерные черты орнамента эпохи Возрождения.

Раздел 5. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV-XVII ВВ.

Тема 5.1. Своеобразие русской архитектуры. Московский Кремль

Знакомство с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления. Ансамбль Московского Кремля. Шедевры архитектуры Кремля - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец Стены и башни Кремля пример синтеза художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Легенд возникновения города. Просмотр

документального фильма «Московский Кремль». Антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом богатырей в русских доспехах.
Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится).

Тема 5.2. Творчество Дионисия и Симона Ушакова

Поиск образа совершенного человека; педагогическая деятельность Симона Ушакова (1626-1686), стремление преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица.
Творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.), определившее главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков. Характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова. Росписи Благовещенского и Успенского соборов.
Самостоятельная работа: написать конспект о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Тема 5.3. Собрание ДПИ Московского Кремля

Познакомить с предметами декоративно-прикладного искусства из собрания Московского Кремля.
Самостоятельная работа: знакомство с сайтом музея Московского Кремля. Подготовка к зачету.

3-ий год обучения (4 класс)

Раздел 1. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII- XVIII ВВ.

Тема 1.1. Введение. Разнообразие стилей и направлений XVII века

Экономическое и политическое положение Стран западной Европы. Формирование национальных школ. Развитие науки. Причины возникновения многообразия жанровых форм. Самостоятельное значение светских жанров: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Развитие двух больших стилей - барокко и классицизм. Реалистическое искусство. Величайшие мастера реализма - Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.
Самостоятельная работа: письменный анализ работа причин разнообразия художественно-идейных течений.

Тема 1.2. Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Караваджо.

Происхождение термина и значение слова «барокко». Стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, роль католической церкви в формировании стиля. Франческо Барромини. Особенности архитектуры барокко: Архитектура Лоренцо Бернини. Лестница в Ватиканском дворце; эффект оптической иллюзии. Творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) - яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре.
Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

Личность художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Ранний этап творчества: самостоятельные жанровые сцены: уличные мальчишки, посетители кабачков (главное - характерный типаж) и натюрморты. Основные произведения. Монументальность. Резкие контрасты светотени, усиление мощи моделировки форм и усиление драматической действенности, эмоциональности изображения.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о творчестве Караваджо.

Тема 1.3. Искусство Испании XVII века. Веласкес

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись.

Домашнее задание: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Тема 1.4. Искусство Фландрии XVII века. Рубенс

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе творчества П. Рубенса. Раскрыть разностороннюю одаренность Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), его живописное мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); особенности личности.

Домашнее задание: анализ одного из произведений Рубенса.

Тема 1.5. Искусство Голландии XVII века. «Малые» голландцы

Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы». Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты.

Домашнее задание: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермера Дельфтского и Ф. Хальса (индивидуально).

Тема 1.6. Творчество Рембрандта.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах.

Домашнее задание: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, письменно в тетради.

Тема 1.7. Искусство Франции XVII века. Архитектура Франции XVII века. Ансамбль Версаля. Стиль классицизм.

Классицизм – его основное содержание, мировоззренческие и художественные установки. Характерные ерты классицизма: гражданственность, героический

пафос, пластическая гармония и ясность. Версаль — дворцово-парковый ансамбль. В регулярности планировки заложена идея образа государства и общества, основанных на законах разума и гармонии. Луи Лево, Андре Ленотр, Жюль Мансар.

Самостоятельная работа: сообщения о Лувре как художественном музее. Повторить значение терминов: фасад, колоннада, ордер, ордерная система, культовая архитектура, ансамбль, перспектива, экстерьер здания, интерьер, пилястры, регулярный парк.

Тема 1.8. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Никола Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Сюжетная основа и идеал в произведениях Пуссена. Строгая гармоническая упорядоченность его композиций. Движение и колорит у Пуссена.

Клод Лоррен. Состояние природы в различные моменты дня, световоздушная среда. Организация движения вглубь последовательным высветлением планов, мягкость живописной манеры. «Полдень», «Ночь», «Утро», «Гавань».

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Тема 1.9. Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо. Оформление интерьера. Севрский фарфор

Антуан Ватто – создатель галантного жанра. Красота эфемерности, ценность неповторимого уходящего мгновения. Театральная культура ее роль в творчестве художника. Создатель картин для шпалер, декораций и костюмов для парижской оперы. Столовое серебро: классические формы. Формы табакерок и украшений. Фарфор: Севр, отличительные черты.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

Тема 1.10. Английская школа живописи XVIII века. Изготовление посуды (фаянс) и мебели.

Уильям Хогарт – основоположник реализма в английской живописи, создатель общественной и политической сатиры. Джошуа Рейнольдс. Сочетание классицистических тенденций с меткостью психологической характеристики. Типы портретов Рейнольдса: камерные, парадные и аллегорические в «большом парадном стиле». Новый способ изготовления фаянса. Смена форм и линий мебели.

Самостоятельная работа: словарная работа; выписать название картин и имена художников английской школы живописи XVIII века.

Тема 1.11. Орнамент барокко и классицизма

Античный стиль - родитель стиля барокко и классицизма. Отличие в том, что в стиле барокко он преломлен более динамично и криволинейно, а для орнамента классицизма характерна неподвижность симметрии, тяготение к геометризации без символов. Белый цвет в сочетании с золотым - самые популярные барочные цвета интерьера. Мода на цветочные орнаменты. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины. Детали садово-парковой архитектуры. Большие размеры узоров.

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и классицизма.

Раздел 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА.

Тема 2.1. Русское искусство первой половины XVIII века.

Национальное своеобразие русского искусства. Широкое развитие светского искусства. Создание академии художеств.

Архитектура. Основание и строительство Петербурга. Деятельность Доменико Трезини. Деятельность М. Земцова – здание кунсткамеры, П. Еропкина, И. Коробова – Адмиралтейство. Барокко середины 18 века. Черты стиля барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Летний, Зимний дворцы. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря.

Живопись. Развитие портретной живописи в начале 18 в. Связь с парсуной. Отражение в портретах характерных черт культуры петровского времени. Самостоятельная работа: выполнить письменную работу (перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов).

Тема 2.2. Архитектура русского классицизма

Классицизм. Становление. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. Михайловский замок. М. Казаков. Здание «присутственных мест» в Кремле, Московский университет.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм об архитектуре XVIII века.

Тема 2.3. Русская живопись и скульптура XVIII в.

Развитие жанров изобразительного искусства. Произведения мастеров скульптуры Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского. Создание памятника Петру I французским скульптором Фальконе. Живопись. А. Лосенко – первый русский исторический живописец. Своеобразие почерка художников - живописцев портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского.

Самостоятельная работа: Просмотр фильм из серии Русский музей «Искусство России XVIII века».

Тема 2.4. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII в.

Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпалерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм.

Самостоятельная работа: зарисовка мебели, костюма.

Раздел 3. Искусство Западной Европы XIX века

Тема 3.1. Введение. Искусство Англии. XIX века.

Основные художественные направления в искусстве: классицизм, романтизм, реализм. Джон Констебль — крупнейший мастер и основоположник западноевропейского пейзажного искусства. Разработка пленэра, особенности колорита и живописной манеры. Творчество Уильяма Тёрнера как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебля.

Тема 3.2. Французский классицизм

Луи Давид. Классицизм как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. Жан Огюст Энгр. Центральная фигура французского классицизма 19 века., глава официальной академической школы.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Энгра.

Тема 3.3. Искусство революционного романтизма во Франции

Теодор Жерико - создатель романтизма. Трагическая напряженность и драматизм его работ, глубокий психологизм поздних работ. роль движения в создании его образов. Ритмическое построение. Эжен Делакруа – центральная фигура романтической школы, теоретик искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема 3.4. Реализм во Франции. Барбизонцы

Барбизонская школа пейзажа. История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Натурный принцип работы.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье.

Тема 3.5. Искусство Испании конца XVIII - начала XIX вв. Франциско Гойя

Отражение современных событий в работах Гойи. Значение гротеска, драматизма в творчестве мастера. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Каприччос». Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового мирового искусства. Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Раздел 4. Искусство Западной Европы конца XIX века – начала XX веков

Тема 4.1. Импрессионисты

Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов. Э. Мане. Особенности живописного мастерства. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений, обобщение формы.

Импрессионизм. Характеристика течения. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных зрительских впечатлений, особое внимание к живописным проблемам, новое понимание композиции.

Пленэр, особенности живописной техники. Значение импрессионизма.

Э. Дега. Оригинальность его таланте, острое динамическое видение мира, «изобретение социальной светотени», особенности его рисунка, четкость композиций, колорит.

К. Моне – глава импрессионистской школы. Его пленэрные открытия, принесшие изменения всей системы живописи. Чистая светлая, красочная гамма.

О. Ренуар. Тематика его произведений, особенности живописи, значение световоздушной среды

Произведения Камиля Писарро, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие живописи. Импрессионизм в скульптуре. Произведения Огюста Родена.

Самостоятельная работа: анализ произведений художников -импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма

Тема 4.2. Постимпрессионисты

Поль Сезанн. Особенности манеры, колорит в произведениях мастера в качестве проявление живописной стихии. Хроматическое богатство цвета, живописная «отвлеченность» в работах Сезанна.

«Великий голландец» - Ван Гог. Стремление вернуть искусству большие нравственные и социальные проблемы. Драматизм. Динамика линий, беспокойность мазка, пластическая выразительность, цветовые диссонансы. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

4-ый год обучения

Раздел 1. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Тема 1.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура

Кратко охарактеризовать исторические предпосылки для развития искусства в этот период. Главные достижения архитектуры связаны с классицизмом. Дать представление о понятии **«русский ампир»:** тяготение к строгости, монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен. Живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различные стилевые признаки. Познакомить с прославленными произведениями и их авторами. И. П. Мартос – памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Ф. Щедрин «Морские нимфы, несущие глобус» у здания Адмиралтейства. Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского классицизма».

Домашнее задание: повторить понятия стилей и направлений XIX века, перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов.

Тема 1.2. Живопись первой половины XIX века.

Познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами. Познакомить с портретами художника-романтика начала XIX века О. А. Кипренского, рассмотреть работы художника-портретиста В. А. Тропинина, своеобразного антипода О. А. Кипренского. Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи **А. Г. Венецианове.** Рассмотреть картину **К. П. Брюллова** «Последний день Помпеи». Рассказать о творчестве **А. А. Иванова** – главной фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова.

Домашнее задание: анализ картины на выбор. Составить сравнительную таблицу художников: Кипренский-Тропинин, Брюллов-Иванов.

Тема 1.3. Русский пейзаж XIX века

Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Д. Поленова и Ф. А. Васильева. Роль И. И. Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. И. Куинджи. Совершенство пейзажей И. И. Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи.

Домашнее задание: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

Тема 1.4. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники

Поиск положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-передвижников. Принцип правдоподобия – основополагающий. Рассказать о деятельности художника И. Н. Крамского и критика В. В. Стасова, мецената П. М. Третьякова. Учреждение молодыми художниками выставочной организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871).

Домашнее задание: перечислить письменно основные произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна страница) краткое сообщение о творчестве Г. Г. Мясоедова, одного из передвижников.

Тема 1.5. Илья Репин

Жизнь и творчество, особенности творческого почерка и тематики произведений. Анализ самых значительных произведений. Графика художника.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений.

Тема 1.6. Василий Суриков и Виктор Васнецов

Высшие достижения реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с деятельностью Василия Сурикова. Былинный характер картин Виктора Васнецова.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников.

Тема 1.7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века

Понятие «эклектика» (смешение «исторических стилей» в одной постройке) как примете, позволяющей отличить здание этого времени от сооружений других эпох. «Псевдорусский» стиль.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

Тема 1.8. Направления ДПИ XIX века в России.

Особенности русской культуры второй половины XIX века. Рост частных фабрик и заводов. Стили ДПИ XIX века в России: помпейский стиль, второе барокко, второе рококо. Роль тканей. Мебельные фирмы. Проявление тенденций русско-византийского стиля.

Домашнее задание: сделать зарисовки орнаментов и мебели стиля рококо.

Раздел 2. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.

Тема 2.1. Константин Коровин, Валентин Серов, Михаил Врубель.

Работы К. Коровина – яркого представителя русского импрессионизма; увидеть сходство с пейзажами французских импрессионистов; своеобразие манеры художника

Этапные для русского искусства и творчества работы В. Серова: юность, весна жизни – тема произведений; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция.

Мир образов М. Врубеля. Новый тип универсального художника конца XIX – начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. Особенность почерка художника, колорита; абсолютное чувство ритма, линии, цвета.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; сделать описание одной понравившейся работы.

Тема 2.2. Ретроспектива и романтизм – основные направления ДПИ.

Метод эклектики в декоративном искусстве, его современная оценка. Возрастание мастерства в исполнении произведений декоративного искусства. Эксперименты с декоративными материалами, стремление к лаконизму формы и к выявлению эстетических свойств материала. Технические достижения в обработке материалов, машинное производство. Модерн в производстве стекла, фарфора, серебра, украшений, тканей. Сглаживание разрыва между уникальным и массовым, распространение модерна в бытовой культуре.

Роль архитектурно-декоративных, художественно-промышленных и кустарных выставок в развитии декоративно-прикладного искусства. «Выставка архитектуры и художественной промышленности нового стиля" в Москве, выставка "Современное искусство" в Петербурге.

Самостоятельная работа: перечислить выставки ДПИ того времени, описать их.

Тема 2.3. «Мир искусства».

Формирование объединения из кружка одноклассников. Эстетическая позиция группы: все, что любит и чему поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником красоты является само искусство. Роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а впоследствии -организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Обращение к широкому кругу сфер современного искусства: новаторские пластические и цветовые решения.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации работ художников; перечислить в тетради главные произведения.

Тема 2.4. «Союз русских художников». «Голубая роза». «Бубновый валет»

История объединения. Национальный пейзаж – основной жанр художников «Союза русских художников». Своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

«Голубая роза» - синтез искусств, воздействие на художников стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм,

прихотливость линейных ритмов). Интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции.
«Бубновый валет» - путь постимпрессионизма и примитивного народного искусства. Представители двух живописных течений: последователи Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и Сезанна.
Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников.
Тема 2.5. Искусство Фаберже. Русский король ювелиров. Русский ювелир королей. От семейного бизнеса до международного холдинга. Судьбоносные вернисажи. Революция в ювелирном деле. Императрице и горничной.
Самостоятельная работа: изучить материал и приготовить сообщение о творчестве Фаберже https://www.culture.ru/materials/112146/russkii-korol-yuvelirov-russkii-yuvelir-korolei
Тема 2.6. Тенденции авангарда и его влияние на ДПИ
Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Декоративно-прикладное творчество и ремесло. Формирование центров народных художественных ремесел.
Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов.

Раздел 3. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ конца XIX – первой половины XX века

Тема 3.1. Стили и направления начала XX века
Краткий обзор некоторых наиболее важных течений модернизма. Фовизм (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905). Возникновение на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, постимпрессионистов и Ван Гога. Использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности.
Домашнее задание: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.
Тема 3.2. Модерн. Символизм
Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар

Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре. Модерн в живописи и графике Творчество А. Муха. Творчество Г. Климта.

Дать определение понятиям «символ» и «символизм»; рассказать, что первым проявлением символизма можно считать возникновение в Англии в 1848 году «Братства прерафаэлитов», созданного Россетти и Миллесом, которые провозгласили отказ от исторической реальности и одновременно обратились к готическому искусству и живописи 15 века.

Домашнее задание: подготовить сообщения об одном из художников-символистов или модернистов.

Тема 3.3. Движение «Искусства и ремесла»

Движение состояло в действительности из нескольких объединений, созданных по образцу традиционных ремесленных цехов Западной Европы: «Гильдия Святого Георга», «Гильдия и Школа искусств и ремесел», «Школа Глазго», «Объединенные ремесла» и другие. Стремление приблизить ремесленные изделия к произведению искусства, создание авторских предметов декоративно-прикладного искусства в самых разных областях, от книжного дизайна до оформления витражей, создание домашнего интерьера, начиная с архитектурного облика здания и ландшафтного дизайна и заканчивая созданием предметов мебели, обоев, возрождением гобеленного ткачества.

Самостоятельная работа: подготовить информацию о стиле «Золотого дуба».

Тема 3.4. Матисс. Пикассо

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса (1869 – 1954), открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным характером его творчества. Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973), выдающегося художника XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Познакомить с творческим путем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды.

Домашнее задание: копирование понравившейся работы.

Тема 3.5. Абстрактное искусство. Супрематический фарфор

На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века.

Супрематизм (от лат. Supremus – наивысший) – разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Черты: прямые линии, углы, отрезки прямоугольника и круга; вместо многоцветности и узорности – скупая, сдержанная гамма тонов, своеобразно красивая в своей строгости и лаконизме. Чайник и чашки

Малевича – скульптурно-архитектурные объекты, ставшие памятниками русского авангарда в фарфоре, разрушившие представление о бытовом функциональном предмете. Работа с фарфором Суетина Н.М. и Чашника И.Г.
Самостоятельная работа: создать эскиз для блюда супрематического фарфора.

Тема 3.6. Западноевропейские шпалеры XVI-XX веков (из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина)

Жанровое разнообразие и основные этапы эволюции шпалерного искусства XVI — второй половины XX века. Производство безворсовых настенных ковров, зародившееся на рубеже XI-XII веков, занимает особое место в истории художественных ремесел. Уже в эпоху Средневековья шпалеры относились к числу наиболее изысканных и дорогих украшений парадного интерьера, выполняя попутно практическую функцию утепления жилых помещений холодных замков. Это искусство достигает своего наивысшего расцвета в XVI-XVII столетиях, когда к нему обращаются многие выдающиеся живописцы, создавшие проекты картонов наиболее значительных серий. Однако уже в XVIII веке оно постепенно теряет свою художественную актуальность, и шпалеры все чаще уступают свое место картинам. После довольно длительного периода застоя во второй половине XIX столетия предпринимаются энергичные попытки возрождения этого производства. В XX столетии начинается новая яркая страница в его истории, связанная с подъемом интереса к монументально-декоративным видам искусствам.
Самостоятельная работа: найти видеоматериал по теме.

Тема 3.7. История костюма от античности до XX века

Различные стили и направления в развитии этой области искусства. Основы построения античного костюма. Костюм Средневековья. Общая характеристика костюма эпохи Возрождения. Новые идеи Нового времени в европейском костюме. Костюм — визитная карточка его обладателя. Возникновение принципиально новых стилей одежды
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, найти ответ на вопрос что общего у костюма и архитектуры (Р.В. Захаржевская).

Раздел 4. ИСКУССТВО РОССИИ XX века

Тема 4.1. Искусство периода Октябрьской революции

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. «Окна сатиры РОСТА». Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова.
Домашнее задание: сделать копию плаката

Тема 4.2. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ

Продолжении традиций реализма в обществе «Четыре искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР); новаторство Общества станковистов (ОСТ), которых привлекал язык плаката и «монтажа», приема, взятого из кинематографа.

Самостоятельная работа: записать названия произведений, выделить главное в деятельности группировок «АХРР», «ОСТ», «4 искусства».

Тема 4.3. Искусство 30-х годов

Расцвет портретной живописи. Развитие пейзажной живописи. Натюрморт в творчестве И.И. Машкова, П.П. Кончаловского. Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации. Расцвет монументальной скульптуры. Строительство Московского метрополитена.

Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки.

Тема 4.4. Искусство в период Великой Отечественной войны

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры.

Домашнее задание: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов.

Тема 4.5. Искусство конца 40-х -начала 80-х годов

Познакомить с основной тематикой советского искусства на примере работ наиболее ярких художников эпохи. Обращение к темам прошедшей войны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Отражение труда советских людей. Создание образа героя в монументальной и портретной скульптуре.

Домашнее задание: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

5-ый год обучения (6 класс)

Раздел 1 Народная художественная культура

Тема 1.1. Основные виды и особенности народной культуры

Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего создаются песни, танцы, пословицы и поговорки; рассказать совместно сказку, выявить ее поучительный смысл. Выявить общую духовную сущность произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, пользе, сформировать представления об устности, устойчивости, традиционности как важнейших свойствах народной художественной культуры.

Самостоятельная работа: найти в доме какие-либо предметы - семейные реликвии (например, вышитое полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось

Тема 1.2. Хранители традиций. Народные мастера

Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору), особой личности, духовно связанной с народом, культурой, природой края, носителе традиций и коллективного опыта.
Самостоятельная работа: подготовить сообщение о народном мастере.

Тема 1.3. Материалы декоративно-прикладного искусства

Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево). Уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием — народное искусство; и классика — памятники мирового декоративного искусства.
Самостоятельная работа: подобрать материалы к технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия).

Тема 1.4. Основные понятия изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства. Архитектура и ее роль в развитии общества. Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Живопись и ее художественная специфика. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Графика как вид изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.
Самостоятельная работа: : подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

Тема 1.5. Профессии представителей изобразительного искусства. Инструменты и материалы

Специальности, особенности, направления (художественно-творческое, реставрационное, научно-исследовательское, педагогическое, просветительское). Отличие художника от дизайнера. Живописец или график. Скульптор. Преподаватель изобразительного искусства (https://blog.fenix.help/poisk-raboty/osobennosti-professiy-v-sfere-iskusstva-khudozhnik-skulptor-prepodavatel-izobrazitelnoy-deyatelnosti)
Самостоятельная работа: соединить профессию, материалы и инструменты, вид ИЗО.

Раздел 2 История декоративно-прикладного искусства Древнего мира

Тема 2.1. Декоративно-прикладное искусство первобытного общества и Древнего мира

Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Искусство эпохи неолита. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда.

Художественные изделия Майкопского кургана. Резные деревянные предметы. Искусство эпохи железа. Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситулы (сосуды).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

Тема 2.2. Мебель, украшения, посуда Древнего Египта

Особенности египетского орнамента и его символика. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера». Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам

Тема 2.3. Месопотамия. Сокровища гробницы в Уре

Шумеро-Аккадский период. Глиняные лепные сосуды. Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла. Урук - один из древнейших шумерских городов. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой.

Ассирийский период. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из 57 дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше.

Тема 2.4. Античная керамика

Керамика – наименование любых бытовых или художественных изделий, выполненных из глины или содержащих глину смесей, обожженных в печи или высушенных на солнце. Изготовление керамики – универсальное художественное ремесло. Развитие керамики. Формы ваз. Декор. Мастера чернофигурной вазописи. Мастера краснофигурной керамики Сюжеты вазописи. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки орнамента вазописи

Раздел 3 Декоративно-прикладное искусство Византии и Средних веков

Тема 3.1. Роль церкви и императорского двора в формировании искусства Византии. Камнерезное искусство

Сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Декоративно-прикладное искусство Византии (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство).
Самостоятельная работа: словарная работа

Тема 3.2. Зооморфные и антропоморфные изображения

Древние мотивы византийских узоров на декоративной плитке, украшающей стены и пол, на предметах дорогой посуды, на украшениях. Традиции византийского орнамента: пышная зрелищность и утонченная декоративность, глубокая религиозность и условность изобразительного языка. Узоры на византийских тканях часто состоят из геометрических фигур (кругов или многоугольников), в которые затейливо вписаны изображения животных. Для византийских узоров наиболее характерно использование зооморфных и геометрических элементов в сочетании с человеческими фигурами. Орнаментальная флористика византийского орнамента сильно стилизована и делится на простейшие элементы: пальметка, полупальметка, а также стебель, образующие различные комбинации. Преимущественные цвета: ярко-красные оттенки, ярко-зеленые, пурпурные и фиолетовые. Основные мотивы.
Самостоятельная работа: привести примеры иллюстраций с византийским орнаментом.

Тема 3.3. Керамика из белой глины. Стекло. Византийские эмали.

Мозаика - отдельный вид декоративно – прикладного искусства. В IX–X веках - посуда из белой глины с рельефным штампованным орнаментом, который вскрывали монохромной зеленой или желто-коричневой глазурью, блюда с узором в виде розеток и с павлинами, как символами воскресения и бессмертия, керамика из красной глины, её покрывали ангобом, а по нему гравированными линиями наносили орнамент в - технике сграффито. («царапать»). Эмали: простые и перегородочные. Техника fondo d'oro, то есть фигура человека, животное или геометрический узор делались из листка золотой фольги, помещенной между двумя слоями стекла. Драгоценные шелковые ткани с византийским орнаментом.
Самостоятельная работа: просмотр видеофильма об искусстве Византии.

Тема 3.4. Декоративно-прикладное искусство Европейского Средневековья.

Резьба по камню, декоративные витражи, церковная утварь из металлов и драгоценных камней. Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов. Развитие художественных ремесел. Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, зарисовать характерные средневековые мотивы.

Тема 3.5. Посуда, шпалеры, костюм Средневековья

Романскому стилю интерьера присущ пышный декор: панно, тканевая драпировка, шпалеры, немного предметов мебели и др. В целом, романский стиль можно характеризовать грубой компоновкой дерева, камня, материи и металла. Шпалеры служили для утепления и украшения помещений и обыгрывали те же сюжеты, что и настенные росписи.

Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Готический стиль чрезвычайно ярок. Сочные краски, позолота и диковинные орнаменты (заимствованные у византийцев), стрельчатые арки (влияние арабской архитектуры), искусная резьба по дереву и камню складывались в удивительно воздушный, вознесенный в небо образ. Применялась также техника гобелена и роспись по ткани. Мебель того периода примитивна и интересна только с исторической точки зрения, т.к. цели украшения жилища она не служила.

Историю костюма средневековой Европы делят на два периода: романский – раннее средневековье (X – XII вв.) и готический – позднее средневековье (XIII – XV вв.). Огромное внимание уделялось ювелирным украшениям – пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивали изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди – массивные цепи, в руке носовой платок с уголком – золотым сердечком. На шее – ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплялись четки, зеркало, восковой амулет.

Самостоятельная работа: нарисовать эскиз женского и мужского костюма Средневековья.

Раздел 4 Декоративно-прикладное искусство Древней Руси.

Тема 4.1. Художественное ремесло Владимиро-Суздальского княжества, сложение местных особенностей

Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством. Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение. Архитектура. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства

Тема 4.2. Культурные связи с Востоком, Византией, Западной Европой. Ремесло и архитектура.

Политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси».

Тема 4.3. Резьба по белому камню, рельефы и прикладное искусство

Уникальное творение человечества — белокаменная резьба. Декоры: аркатуры, поребрика, орнамента, зооантропоморфный декор. Резьба, изображавшая цветы, узоры, диковинных животных, христианских святых и самих князей-основателей. Влияние Западной Европы.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; зарисовать мотивы декора стен.

Тема 4.4. Художественное ремесло Новгорода.

Новгород предоставляет уникальную возможность изучения предметов древнерусского декоративно-прикладного искусства. Эмаль, чеканка, резьба по дереву и кости, Плетеный орнамент. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Новгородское серебряное дело. Развитие гончарного ремесла. Костяные, деревянные, кожаные, текстильные изделия. Семь основных узлов плетения

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский собор»; перечислить в тетради название святынь собора.

Раздел 5 Основные направления ДПИ XV-XVIII веков.

Тема 5.1. Ренессанс. Италия.

Майолика, венецианское стекло, формы сосудов, реликварии.

Расцвет производства майолики приходится на XVI век. Новая манера росписи: перенос непосредственно живописных повествовательных изображений на блюдо. К этому периоду относятся работы выдающего керамиста Луки Делла Роббиа. Он был первым в своей династии художников, начавший успешно использовать искусство полихромного глазурования терракоты. Период расцвета, который около 1525 года достигает своего апогея.

Венецианское стекло — значительная веха в истории стеклоделия. Цветное стекло. Эмалированное и позолоченное стекло - муранское стекло, украшенное эмалью и позолотой. Прозрачное бесцветное стекло - знаменитый венецианский cristallo. Филигранное стекло - изделия из бесцветного прозрачного стекла, украшенные стеклянными нитями, введёнными в стеклянную массу. Молочное стекло - непрозрачное белое стекло молочного цвета, так называемое lattimo, или latticinio. Бусы.

Реликварии часто делались из драгоценных металлов, некоторые из них являются шедеврами ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: словарная работа, просмотр видеофильма о венецианском стекле.

Тема 5.2. Мебель. Воздействие архитектуры на ее формы и декор. Ренессанс.

Тема 5.3. Стилистика барокко. Особенности итальянской мебели.

Каждый стиль формируется в зависимости от разного рода условий, в нем отражаются черты, наиболее характерные для той или иной эпохи. В развитии мебельного искусства, в последовательности стилей мебели отразились различные социально-бытовые уклады общества, взаимосвязь с его

материальной культурой, общественными взглядами и вкусами. В различные эпохи были созданы разнообразные типы и формы мебели, приемы обработки материала и способы отделки.
Резьба по дереву – один из главных видов декора. Андреа Брустолоне. Второй специфический метод оформления итальянской мебели – флорентийская мозаика. Ренессансную мебель характеризует чёткая форма, ясное построение и использование в оформлении мебели архитектурных элементов. Количество употребляемых в декорировании мебели мотивов очень велико - различной формы колонны, пилястры, канделябры, резные статуэтки купидонов и герм.
Стиль барокко в мебели с его пышными формами использовался для оформления дворцов и домов монархии и аристократии. В создании богатых мебельных интерьеров итальянские мастера не знали себе равных. Великолепное убранство покоев составляли изящные по линиям кровати с балдахинами, шкафы, обработанные красочной инкрустацией, динамичные по форме стулья, кресла, диваны, а также красивые камины и гобелены и большие, опускающиеся до самого пола зеркала.
Изменение форм мебели в зависимости от стиля архитектуры в стиле рококо (удобство и мягкие формы; разделение на столяров и фанеровщиков).
Самостоятельная работа: описание стиля мебели в зависимости от эпохи.

Тема 5.4. Мануфактура Гобеленов во Франции. Стекло: Богемия и Гемания.

Декоративно-прикладное искусство 18 века. Мебельное искусство Франции, увлечение восточными мотивами в декоративном оформлении изделий. Изготовление предметов роскоши. Франция. Техника маркетри и высокохудожественные ее образцы в произведениях Андре Шарля Буля. Мануфактура Гобеленов во Франции. Пасторали и орнамент в стиле рококо. Стекло. Богемия и Германия. Стекло гравированное и молочное стекло с росписью эмалями в стиле рококо.
Самостоятельная работа: выделить характерные черты ДПИ XVIII века Европы.

Раздел 6 Развитие русского ДПИ XVII-XVIII веков.

Тема 6.1. Русское искусство.

Тема 6.2. Развитие структуры художественных ремесел

Лицевое шитье. Серебряное дело Новгорода, Сольвычегодска, Вологды. Национальное своеобразие русского искусства данного периода,
Трудовая деятельность и народные праздники крестьян. Крестьянское жилище, утварь, трапеза, семейный уклад Быт царей. Ювелирное искусство. Старинное русское оружие.
Самостоятельная работа: перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Тема 6.3. Переломный характер петровской эпохи в ДПИ

Петровское время. Архитектура, просвещение, живопись. Костюм и мода, украшения. Кунсткамера. Крутой перелом, европеизация русского искусства, решительный сдвиг от средневековья к новому времени в результате реформ

Петра I; связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо)
Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I

Тема 6.4. Классицизм в ДПИ 1760-1790 гг.

Творческая переработка западноевропейских художественных норм. Подражание Европе и мундирные платья Екатерины II. Мебель: барокко, рококо и классицизм. Императорская шпалерная мануфактура. Резьба по кости: тонкость ажурных узоров. Стеклоделие: множество заводов; гравировка, позолота и цветное стекло. Фарфор.

Эпоха Екатерины. Живопись, скульптура, архитектура, театр и музыка. Знаменитые мастера ДПИ. Эрмитаж и другие музеи. Мир дворянской усадьбы. Коронация российских императоров. Придворная жизнь. Территориальное развитие ДПИ и народных ремесел (оружейное, вышивка, обработка кости и камня, вязание, золотое шитье и т.д.)

Раздел 7. История ДПИ в XIX-начале XX веков.

Тема 7.1. Европейское ДПИ: мебель, хрустальное стекло, инкрустация

Тема 7.2. Модерн в производстве фарфора, серебра, украшений, тканей.

Стремительная смена модного силуэта. Мебель: бидермайер, Тонет, неоготика, неоренессанс, второе «бархатное» рококо, «русский» стиль. Мотивы набивного хлопка и узорного шёлка. Смена стилей росписи фарфора. Цветное гранёное стекло, эмали, гравировка. Стилевое многообразие ювелирного искусства и торевтики. Разнообразие форм бронзовых светильников. Искусство вышивки бисером. Резьба по кости: украшения и веера. Расписные лаки: шкатулки из папье-маше и жестяные подносы.

В отделке мебели преобладала матовая полировка. Широко использовали новые сорта древесины: бук, серый клён, ясень. В ювелирном искусстве - стиль японских мастеров и склонность к природным сюжетам. Проникновение японского «природного» стиля в европейский модерн, феи, изгибы линий и самоцветы. В орнаменте тканей Европы появляются изображения ирисов, хризантем, орхидей. Египет, острова Полинезии и особенно страны Востока притягивали художников иными, чем в Европе, представлениями о прекрасном в природе и жизни.

Самостоятельная работа: презентация о стиле модерн

Тема 7.3. Значение искусства модерн в России XX века.

Стиль модерн, или новый стиль — так чаще всего называли в России направление в искусстве, которое во Франции было известно как ар-нуво, в США — тиффани, в Германии — югендстиль, в Австрии, Польше, Чехии — сецессион. Русские мастера черпали вдохновение в народном творчестве, возрождая отечественные художественные кустарные промыслы. «Павильон русских окраин». В России модерн обращался к историческому прошлому.

Орнамент в рисунках тканей для одежды и интерьера. Мебель, стеклянная и металлическая посуда, костюмы и ювелирное искусство со множеством

свободно извивающихся линий, растительными мотивами, контурами с обтекаемыми очертаниями, иногда нарушенной симметрией.
Самостоятельная работа: видеофильм об Абрамцево и Талашкино

Тема 7.4. Русский агитфарфор.

Фарфоровые изделия стали одним из средств пропаганды. Дух революционных событий. «Чехонинское» наследие. Серия иллюстраций на тему революционного Петрограда от Александры Щекатихиной-Потоцкой. Агитфарфор от супрематистов. Сценки из жизни обычных людей – прогулки, свадьбы, семейные чаепития, трудовые будни рабочих и колхозников. Парадные предметы декора украшают портреты «вождей революции», в которых угадывается скорый переход к соцреализму.
Самостоятельная работа: изучить и подготовить сообщение на тему «Изысканные предметы в частных коллекциях» о революционном фарфоре.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков с области истории изобразительного искусства.

Реализация программы обеспечивает сформированный комплекс знаний, умений и навыков:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении декоративно-прикладного и изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 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.

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности в том числе:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Результаты обучения связаны с целями и задачами учебного предмета, и могут быть представлены на различных этапах обучения.

4. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства» являются:

• текущий контроль успеваемости учащихся
• промежуточная аттестация
• итоговая аттестация.

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы; темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются:

- контрольный урок - устный (письменный) опрос (проводится в счет аудиторного времени);
- зачет - письменный (устный) опрос (проводится в счет аудиторного времени);

Вид промежуточной аттестации - письменный (устный) опрос. Во время опроса оцениваются знания, умения, навыки, приобретенные по предмету за период обучения, выставляется оценка за полугодие.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебную дисциплину «История народной культуры и изобразительного искусства».

Итоговая аттестация На основании ФГТ, в соответствии с учебным планом предусмотрена итоговая аттестация по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства». Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения полным комплексом знаний, умений и навыков по изученному предмету. Итоговая аттестация проводится в форме устного и письменного опроса обучающихся в 5 классе.

4.2. Критерии оценки

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся:

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов;

«2» (неудовлетворительно) - 90% - 100% неправильных ответов.

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов;

«2» (неудовлетворительно) – тема не раскрыта, правильные ответы отсутствуют.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;
«3» (удовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.
«2» (неудовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи отсутствует.

Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 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. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

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

Виды внеаудиторной работы:

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

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

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.

6. Список литературы и средств обучения

6.1. Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1.Белова О.Ю. История Искусств (зарубежное искусство). - М.: Аквариум, К.: ГИППВ, 2000.
2. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия. М.: АСТ_ПРЕСС.КНИГА, 2010.
3. Володина С. Сказки древней Чердыни. - Березники: ООО «Издательский дом» «Типография купца Тарасова», 2008.
4. Герои русской истории. - М.: Белый город, 2007.
5. ГОРЯЕВА Н.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К УЧЕБНИКУ «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 КЛАСС Под редакцией Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 2003.
6. Изобразительное искусство 5-8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся/авт.-сост. М.В.Сластникова, Н.В.Усова, Е.И.Вереитинова. -Волгоград: Учитель, 2012.
7. Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2002.
8. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - М.: Астрель: АСТ:Люкс, 2005.
9. Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М.: Дрофа, 2007.
10.Мировая художественная культура. 10-11 классы: дополнительные материалы к урокам/авт.-сост. О.Е. наделяева. -2-е изд. Волгоград: Учитель, 2012.
11.Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства в 5 классе: методическое пособие
12.Русские художественные промыслы. – М.: мир энциклопедий Аванта+Астрель, 2002.
13.Рябцев Ю.С. Методическое пособие для учителя по курсу «История русской культуры. X-XXв.. - М.: ВЛАДОС, 2002.
14.Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. - М.: ВЛАДОС, 2005.
15.Страницы истории художественной культуры Прикамья. Пермь: Книжный мир, 2006.
16.Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье (в 2-х томах). Пермь: Пушка, 2008.

Учебная литература по народной культуре

1. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 1-2 классы. /Книга для учителя – М., Дрофа, 2001.
2. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 3 класс: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003.
3. Светлова Л.П. Азбука орнамента. Пособие для профессиональных образовательных учреждений. 2-е издание. – М., 2001.
4. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999.
5. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь – М., Издательство «Правда», 1989

6.2. Интернет-ресурсы

1. http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm

Картины известных художников. Альбомы, биографии и репродукции картин 50 лучших мировых художников.

2. http://smallbay.ru/renessitaly.html

История искусства, все направления и эпохи живописи, художники и их картины.

3. http://www.artsait.ru/

Биографии и картины русских художников.

4. http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm

Книга: "Всеобщая история искусств".

5. http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86

Изобразительное искусство и фотография, живопись, скульптура, графика, PinUp, фотоискусство, современное искусство, самые лучшие и известные шедевры и картины в разделе: "Шедевры".

6. http://artyx.ru/sitemap/

Вся история искусства: архитектура, биографии мастеров искусств, музеи мира, энциклопедии живописи, скульптура.

7. http://www.arthistory.ru/

История изобразительного искусства: направления, течения, художники, музеи.

8. http://www.worldarthistory.com/