

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области
«Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»**

2015 г.

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 образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- 1.4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- 1.5. *Цель и задачи учебного предмета;*
- 1.6. *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- 1.7. *Методы обучения;*
- 1.8. *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. *Учебно-тематический план;*
- 2.2. *Содержание тем;*
- 2.3. *Формы работы на уроках истории искусств.*

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2. *Критерии оценки;*
- 4.3. *Рекомендации при проведении итогового дифференцированного зачета в конце 4-го класса*

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. *Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работам;*
- 5.2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

6. Список рекомендуемой литературы

- 6.1. *Учебно-методическая литература;*
- 6.2. *Хрестоматии*
- 6.3. *Рекомендуемая дополнительная литература*
- 6.4. *Список цифровых образовательных ресурсов*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа разработана на основе примерной (типовой) программы: «История изобразительного искусства», для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств» в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Целевая направленность учебного предмета «История искусств» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к изучению истории искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению большого мира искусства и воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

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

Актуальность предложенной образовательной программы определяется необходимостью обеспечения жизнедеятельности системы непрерывного художественно-эстетического образования (ДШИ, ДМШ – Средне-специальное учебное заведение – ВУЗ), в которой немалое место отводится мировоззренческим и культурологическим аспектам.

Преподавание истории искусства в музыкальной школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование личности учеников, формирование из мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. Занятия историей искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты». Программа включает основные разделы по истории западно - европейского, русского и советского искусства.

1.2. Срок реализации данного учебного предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10-ти лет и более, составляет 3 года.

Данная программа предполагает индивидуальный подход к каждому ученику, преподаватель может корректировать учебный план, в зависимости от возможностей и способностей учащихся в группе.

Предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме контрольного урока (устного опроса, творческой работы, контрольной работы или в форме тестирования). Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

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

1.3.1 Данная программа рассчитана на 3 года обучения (со 2-го по 4-ый класс). В соответствии с учебным планом, на предмет «История искусств» отводится 33 часов в год. Занятия по данному предмету проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Начиная со 2-го класса урок 45 минут.

1.3.2 Сведения о затратах учебного времени

Виды учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени			Всего часов
	2-ой	3-ий	4-ый	
Годы обучения	2-ой	3-ий	4-ый	
Полугодия	3 - 4	5 - 6	7 - 8	
Количество недель	16 - 17	16 - 17	16 - 17	
Аудиторные занятия	16 - 17	16 - 17	16 - 17	99
Самостоятельная работа	16 - 17	16 - 17	24 - 25,5	115,5
Максимальная учебная нагрузка	32 - 34	32 - 34	40 - 42,5	214,5

1.3.3 Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств» при 3-хлетнем сроке обучения составляет 214,5 час. Из них: 99 час. – аудиторные занятия, 115,5 час. – самостоятельная работа (со 2-го по 3-ий классы на самостоятельную работу отводится 1 час, в 4-ом классе – 1,5 часа).

1.4. **Форма проведения учебных аудиторных занятий** – групповая. Количество учащихся в группе 11-12 человек. Но допустимо формирование малокомплектных групп по объективным причинам.

1.5. **Цель и задачи учебного предмета**

1.5.1. **Цели:**

1.5.1.1. Воспитание и развитие художественного вкуса.

1.5.1.2. Воспитание зрительской культуры.

1.5.1.3. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

1.5.2. **Задачи:**

1.5.2.1. знакомство учеников с видами искусств.

1.5.2.2. формирование у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.

1.5.2.3. развитие личностные и творческие способности детей.

1.5.2.4. развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

1.5.2.5. первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.

1.5.2.6. формирование у учащихся духовно-нравственной позиции.

1.5.2.7. формирование следующих умений и навыков:

- различать все виды искусств;

- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;

- обладать ассоциативным и образным мышлением;

- ориентироваться в культурном пространстве;

- уметь всесторонне оценивать произведения искусства;

- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;

- правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;

- обладать образным видением;

- свободно мыслить и анализировать;

- концентрировать внимание на предмете изучения;

- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

1.5.2.8. знание основных теоретических понятий:

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;

- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;

- о видах искусства;

- о различиях религиозного и светского искусства;

- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;

- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;

- об особенностях различных школ живописи;

- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

1.5.2.9. Развитие во время аудиторных занятий:

- наблюдательность; творческую фантазию и воображение;

- внимание и память; ассоциативное и образное мышление;

- логическое мышление;

- способность определения основной мысли, идеи произведения;

- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;

- умение пользоваться профессиональной лексикой.

1.5.2.10. развитие во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;

- чувство ответственности; - организаторские способности;

- умение преподнести и обосновать свою мысль;

- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

1.6. *Обоснование структуры программы учебного предмета*

1.6.1. Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

1.6.2. В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7. *Методы обучения*

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1.8. *Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета.*

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по предмету «История искусств» оборудованы фортепиано, пультами и имеют площадь не менее 9 кв. метров. Имеется концертный зал с концертным роялем, библиотека и фонотека. Помещения имеют звукоизоляцию и своевременно ремонтируются. В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

2.1. *Консультации*

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться как рассредоточено, так и в счет резерва учебного времени.

2.2. *Самостоятельная работа обучающихся*

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия регулярные и систематические.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;

- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео- и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

2.3. Обязательная аудиторная нагрузка

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы распределяется по годам обучения - классам с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

2. 4. Учебно-тематический план 2-й класс, 1-й год обучения

1-й год обучения

(1-ый вариант)

№ темы	Наименование темы	Количество часов
1-е полугодие		
1	Введение. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Виды Искусства	1
2	Искусство первобытного общества. Первые художники Земли	3
3	Искусство Древнего Египта. Архитектура страны фараонов. Изобразительное искусство и музыка.	4
4	Искусство Древней Греции. Эгейское искусство. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. Театральное и музыкальное искусство античности.	6
2-е полугодие		
5	Искусство Древнего Рима. Архитектура императорского Рима. Изобразительное искусство Римской империи.	2
6	Искусство Византии. Мир византийской культуры	2
7	Романское искусство 10-12 вв. Изобразительное искусство средневековья. Театральное искусство и музыка средних веков.	2
8	Готическое искусство 12-14 вв. Архитектура западно-европейского средневековья.	2
9	Искусство эпохи Возрождения в Италии. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Живопись Раннего Возрождения. Золотой век Возрождения. Возрождение в Венеции.	7
10	Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе. Северное Возрождение. Музыка и театр эпохи Возрождения.	2
11	Повторение	2
Итого:		33

2 год обучения

№ темы	Наименование темы	Количество часов
1-е полугодие		
12	Введение. Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство. Стилевое многообразие искусства 17-18 вв.	1
13	Искусство маньеризма. Архитектура и изобразительное искусство Барокко. Полифония в музыке и живописи.	1
14	Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Западной Европы. Музыка на мольберте.	2
15	Реалистическая живопись Голландии. Реализм - художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма.	3
16	Шедевры классицизма в архитектуре и изобразительном искусстве России. Русский портрет 18 в. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея.	2
17	Искусство Франции 18 в. Искусство эпохи Французской революции. Человек в зеркале искусства: жанр портрета.	1
18	Художественный образ – стиль – язык. Выразительные средства разных видов искусств. Зримая музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством.	1
19	Венская классическая школа. Театральное искусство 17-18 вв.	1
20	Многообразие стилей зарубежной музыки. Феникс романтизма. «Живописцы счастья». Изобразительное искусство романтизма.	1
21	Искусство символизма. Символы в жизни искусства. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Музыкально-поэтическая символика огня.	1
22	Искусство реализма во Франции сер. 19 в. Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции искусства.	1
2-е полугодие		
23	Искусство импрессионизма. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Искусство как модель для подражания.	2
24	Искусство постимпрессионизма. Идеал человека в искусстве. Предсказание в искусстве.	2
25	Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Синтез искусств в театре, кино, на ТВ.	2
26	Повторение. Воспитание души. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в искусстве.	1
27	Искусство Древних славян. Киевская Русь 11-12 вв. Архитектурный облик, изобразительное искусство и музыка Древней Руси.	2
28	Храмовый синтез искусств. Русская музыкальная культура	2

29	Русский драматический театр. Певцы русской старины.	2
30	Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Застывшая музыка.	2
31	О подвигах, о доблести, о славе. Портрет в музыке и живописи. Образы борьбы и победы в искусстве.	2
32	Повторение	1
Итого:		33

3-й год обучения

№ темы	Наименование темы	Количество часов
1-е полугодие		
33	Русское искусство 18-19 вв.	2
	Архитектура, изобразительное искусство и музыка классицизма и рококо	
34.	Пути развития русского театра. Композитор – имя его народ. Путешествие в музыкальный театр.	2
35.	Звать через прошлое к настоящему. Небесное и земное в звуках и красках. Музыкальная живопись и живописная музыка.	3
36	Искусство символизма. Классика и современность. Русский импрессионизм в музыке и живописи.	3
37	Триумф модернизма. Архитектура от модерна до конструктивизма.	2
38.	Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда.	3
2-е полугодие		
39.	Зарубежная и русская музыка 20 в. Джаз – искусство 20 в. Рок-опера 20 в.	4
40.	Зарубежный и русский театр 20 в. Музыка в театре, кино и на ТВ. Мир музыкального театра.	2
41	Вечные темы искусства и жизни. Образы киномузыки. Мир в зеркале искусства. Искусство как проводник духовной энергии. Его роль в сближении народов, стран, эпох.	2
42.	Что такое красота. Что есть красота? Откровенье вечной красоты. Есть ли у красоты свои законы? Всегда ли люди одинаково понимают красоту? Великий дар творчества: радость и красота созидания.	2
43.	Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Искусство как образная модель окружающего мира.	2
44	Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Портрет в искусстве.	4

45	Повторение. Художественное послание предков. Разговор с современником.	2
Итого:		33

2.3.2. *Содержание тем*

1 год обучения

Тема 1. Введение. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Виды Искусства

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

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами.

Кол-во часов: 1.

Тема 2. Искусство первобытного общества. Первые художники Земли.

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

Очаги первобытной культуры на территории России. Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера. Капова пещера на Урале.

Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке.

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

Кол-во ч.: 3.

Тема 3. Искусство Древнего Египта. Архитектура страны фараонов. Изобразительное искусство и музыка.

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

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

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

Кол-во ч.: 5.

Тема 4. Искусство Древней Греции. Эгейское искусство. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. Театральное и музыкальное искусство античности.

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

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

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

Кол-во ч.: 7.

Тема 5. Искусство Древнего Рима.

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразии древнеримского искусства. Применение греческого ордера в

декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры). Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Римские портреты. Значение искусства Древнего Рима.

Кол-во ч.: 2.

Тема 6. Искусство Византии

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

Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купольного храма. Значение интерьера в архитектуре Византии. Введение естественного света в композиционную и идейную структуру декорации византийского храма, Храм св. Софии (конструкция, интерьер). Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла в Византии.

Кол-во ч.: 2.

Тема 7. Романское искусство 10 - 12 вв.

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

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

Кол-во ч.: 2

Тема 8. Готическое искусство 12 - 14 вв.

Готика - искусство расцвета средневековых городов. Синтез искусств в готическом соборе:

- архитектура, скульптура, живопись, витражи,
- музыка, мистерия, декоративно-прикладное искусство.

Конструктивные особенности готических соборов. Усиление роли скульптуры в архитектурном ансамбле. Внутренняя динамика, отражение жизненных наблюдений в готической скульптуре. Витражи.

Светские и реалистические тенденции в книжной миниатюре XV в.

Искусство Франции. Искусство Германии.

Кол-во ч.: 2.

Тема 9. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Основные черты эпохи Возрождения. Формирование гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Периодизация искусства Возрождения.

Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. Возникновение новой станковой формы живописи. Характер композиции в живописи Возрождения. Рисунок Джотто. Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Творчество Брунеллески. Сущность творчества Донателло. Воплощение гуманистического идеала в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. Пьеро дела Франческа. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: "Весна", "Рождение Венеры". Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. Творческий путь Леонардо. Характерные черты: философское осмысление жизни, создание обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы. Одухотворенность и высокая земная человечность "мадонн". Философская широта и композиционное решение темы "Тайной вечери". Глубина портретов Леонардо.

Поиски в творчестве Рафаэля идеала гармонически развитого совершенного человека. Монументальные композиции Рафаэля. Значение творчества Рафаэля в развитии классического рисунка, композиции, портрета и монументальной живописи Высокого Возрождения.

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

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

Значения искусства Возрождения для дальнейшего развития мирового искусства.

Кол-во ч.: 7.

Тема 10. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

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

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 11. Повторение.

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

Кол-во ч.: 2

2 год обучения

Тема 12. Введение. Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство.

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей.

Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации.

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств.

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека.

Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях.

Использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой музыкальной классики до массовых жанров.

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной Войны (живопись, плакаты, песни).

Значение песен военных лет и песен на военную тематику.

Музыка к кинофильмам.

Внушающая сила рекламы и настенной живописи.

Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих идолов, амулетов.

Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции (ритуальные действия, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека).

Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке.

Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.

Компенсаторная функция джаза.

Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писателей 19-21 вв.

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Кинофильмы 40-50-х годов 20 века. Экранизация опер, балетов, мюзиклов

(по выбору учителя).

Композиция. Форма. Ритм. Фактура.

Законы музыкальной композиции и их претворение в произведениях разных жанров вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей и направлений.

Виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии.

Кол-во ч.: 1.

Тема 13. Искусство маньеризма. Архитектура и изобразительное искусство Барокко. Полифония в музыке и живописи. Искусство Испании 17 в. Стилевое многообразие искусства 17-18 вв.

Маньеризм (от итальянского *maniera*, манера) — западноевропейский литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII века. Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Некоторые исследователи (особенно литературоведы) не склонны считать маньеризм самостоятельным стилем и усматривают в нём раннюю фазу барокко. Существует и

расширенное толкование понятия «маньеризм», как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.

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

Маньеризм появился в Италии, где важнейшими очагами развития стиля стали Флоренция, Мантуя и Рим, а затем получил распространение во Франции и других европейских странах.

Стилевые особенности. Характерными особенностями художественного решения работ, относящихся к стилю маньеризма, можно считать:

- повышенный спиритуализм (нередко сочетающийся с не менее сублимированным эротизмом или, напротив, подчеркнуто противопоставленный ему),
- взвинченность и изломанность линий (в частности, использование так называемой «змеевидной» линии),
- удлинённость или даже деформированность фигур, напряжённость поз (контрапост), необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции и т.д.

Чаще всего к литературному маньеризму относят произведения, для которых характерна изошрённость слога и структуры, нередко — усложнённый синтаксис, аллегорическая образность, игра контрастов (в том числе между «любовью возвышенной» и «любовью земной»). Наиболее известный пример — двухтомный роман «Эвфуэс» (1578—1580 гг.) Джона Лили, породивший термин «эвфуизм», означавший в высшей степени искусственный и вычурный стиль. В Италии влияние маньеризма заметно в творчестве Тассо и Марино; в новеллистике XVI века, включая Маттео Банделло и Джиральди Чинтио; нередко к этому стилю целиком относят творчество последователей Марино — маринистов, но в этом случае границы стиля глубоко отодвигаются в XVII век. Совершенно иная модификация стиля представлена у Пьетро Аретино, создавшего, в числе прочего, цикл скандально известных «Сладострастных сонетов», проиллюстрированных Джулио Романо. Кроме того, к литературному маньеризму тяготеет (полностью или частично) творчество столь разных писателей, как Шекспир, Донн, Марло (в Англии); Гонгора, Сервантес, Кальдерон (в Испании); Монтень, Дю Бартас, Малерб, Спанд (во Франции). С маньеризмом обычно связывают и возникновение «смешанных» литературных жанров, таких, как трагикомедия и ироикомиическая поэма. Поэзия и проза маньеризма (как и живопись) частично связаны с эзотерической традицией (Джордано Бруно, Ф. Беральд де Вервиль).

В музыке «маньеристским» считается, например, творчество итальянского композитора *Карло Джезуальдо да Веноза*, чьи поздние *мадригалы* отличает едва ли не *мелодраматическая аффектация*, переменчивость настроений, повышенное внимание к деталям, которые оттеняют необычная *хроматическая гармония*, резкие перемены в *фактуре* и *мензуре*. Понятие маньеризма в музыкознании распространяют также на период *Ars subtilior* (конец XIV и начало XV вв., эпохи *Ars nova*), для которого характерна экстравагантная тематика (напр., несколько пьес, передающих «одурманенное» состояние курильщиков), вычурная нотация (напр., *партитура* с нотами разного цвета, выполненная в форме сердечка), исключительно сложная, плохо поддающаяся расшифровке запись ритма

Франческо Сальвиати. Неверие Св. Фомы. Ок. 1543—1547. Париж, Лувр.

Стиль был отчасти порожден кризисными явлениями в общественно-политической сфере, характерными для позднего Возрождения с его социальной, моральной и религиозной неустойчивостью; иногда начальную фазу маньеризма связывают с разграблением Рима в 1527 году. Самое же главное - маньеризм в броской форме отразил существенную, подобную взрыву, трансформацию искусства и литературы от средних веков к Новому времени.

“Золотой век” испанской культуры — 80-е годы XVI века - 80-е годы XVII века.

Возвышение католической церкви в ходе испанской Реконкисты. Влияние церкви на идеалы общества в XVII веке. Церковь и аристократия — главные заказчики в мире искусства.

Эль Греко (Доменико Теотокопули) — мастер, сумевший точно почувствовать и наиболее полно проявить идеалы испанского общества.

Творчество Диего Веласкеса — остановленные мгновения жизни Испании XVII века.

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

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 14. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Западной Европы. Музыка на мольберте.

Школа “итало-фламандских” мастеров, складывающаяся во Фландрии в XVII веке — сочетание итальянской техники живописи с местными природными и социальными условиями.

Творчество П.П. Рубенса — вершина фламандской живописи XVII века.

Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества

П.П. Рубенса. Разносторонняя одаренность Рубенса, его живописное мастерство. Стремление А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности.

Кол-во ч.: 2.

Тема 15. Искусство Голландии 17 в. Реалистическая живопись Голландии. Реализм - художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма.

Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве. Воссоздание действительности, сочетающееся с острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. "Малые голландцы". Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественной школы. Творчество Рембрандта ван Рейна - вершина реалистического искусства. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. Роль света как средства усиления эмоциональной выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. Высокое мастерство исполнения и глубина содержания в офортах Рембрандта.

Возникновение голландской школы живописи в первые годы XVII века вместе с новым государством.

Влияние идей Реформации на художественный быт Голландии:

- церковь перестает быть заказчиком для художников;
- отрицаются художественные ценности католицизма (церковные росписи, религиозные сюжеты);
- необходимость для художника найти нового заказчика (бюргер) и новые сюжеты для него;
- появление интереса к реальному миру, окружающему художника и заказчика.

Освобождение жанровой голландской картины от обязательного исторического (античного) сюжета в конце XVI века. Возникновение особого жанра “гражданской картины”, описывающей современные события.

Основные стилистические черты голландской школы живописи (“малые голландцы”):

Рембрандт Харменс ван Рейн — “художник идей” в голландской живописи XVII века.

Кол-во ч.: 4.

Тема 16. Шедевры классицизма в архитектуре и изобразительном искусстве России. Русский портрет 18 в. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея.

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

Формирование в архитектуре стиля русского классицизма, Творчество крупнейших архитекторов России XVIII в.: В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Расцвет таланта Ч. Камерона, Д. Кваренги в России.

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

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

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 17. Искусство Франции 18 в. Искусство эпохи Французской революции. Человек в зеркале искусства: жанр портрета.

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

Балет (от лат. ballare — танцевать) как вид театрального искусства, сочетающий хореографию, музыку и драматургический замысел.

Широкое распространение любительских танцев в Париже середины XVII века (около 200 танцевальных залов для обучения танцам). Учреждение в 1661 году Людовиком XIV Академии танца.

Постепенное формирование трех основных сторон классического балета (хореографии, музыки и драматургии) в творчестве П. Бошана, Ж.-Б. Люлли и Ж.Ж. Новера.

Пьер Бошан — легендарный балетмейстер Людовика XIV:

- создание способа записи танца;
- окончательное формирование 5-ти основных позиций ног;
- понимание “динамичности” позиций ног как начала или конца шага;
- разработка движений и позиций рук танцующего как своеобразной “рамки для тела”.

Разработка в конце XVII века музыкальной основы балета Ж.-Б. Люлли. Превращение бального танца в танец сценический.

Претворение Ж.Ж. Новером в XVIII веке просветительских идей о “действенном танце” и о “возврате театра к природе” в балете. Введение в балет серьезной драматургии и превращение его в самостоятельный театральный жанр.

Объединение в конце XVIII века О. Вестрисом трех резко до того разграниченных танцевальных сфер: благородного танца, характерного танца и комического танца в единый жанр, ставший основой танцевальной техники XIX - XX веков.

Звучание органа и клавесина — две стороны звукового мира барокко (монументально-величественная и изысканно-прихотливая).

Расцвет органного искусства в XVI - XVII веках. Национальные органные школы.

Основные органные жанры: органная прелюдия, токатта, fuga, фантазия.

Естественность звучания на органе полифонических произведений.

Fuga — наиболее совершенная полифоническая форма как выражение единства мира.

Отрывистое звучание клавесина как противоположность и дополнение к “бесконечно продолжающемуся” звучанию органа.

Механизм звукообразования клавесина, подражание в механизме струнным щипковым инструментам.

Клавесин и клавикорд, различие в их механизмах и звучании.

Национальные школы клавесинной игры (английская, итальянская, французская).

Классицизм в искусстве Франции 18 в. Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н. Пуссена. Л. Ленен и Ж. де Латур - представители направления "живописи реального мира". Ленен - создатель крестьянского жанра во французской живописи. Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов крестьян. Зарождение черт реализма во французском искусстве

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 18. Художественный образ – стиль – язык. Выразительные средства разных видов искусств. Зримая музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством.

«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

Художественный образ и образность в литературе. Единство общего и индивидуального – основа создания художественного образа. Основные средства художественной выразительности. Деталь как средство создания художественной выразительности. Художественное время и пространство в литературе. Особенности создания художественного образа в эпической, лирической и драматической литературе. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.

Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные

виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления.

Кол-во ч.: 1.

Тема 19. Венская классическая школа. Театральное искусство 17-18 вв.

Классицизм — стиль в искусстве, точно отражающий процесс четкой регламентации жизни в больших национальных абсолютистских государствах.

Римская античность как идеал для классицистического мировоззрения (в устройстве государства, в стиле жизни и в искусстве), дух которого необходимо воскресить.

“Отрешенность” от течения реального времени как основа для создания “надбытового” искусства в классицизме.

Параллельное сосуществование ему художественных стилей, предполагающих активное “проживание” реальных событий (барокко, рококо, ампир).

Понятие “меры” — основное в классицистическом искусстве. Строгая соразмерность частей здания, их пропорциональность друг другу — основная забота архитектора (“величавая простота”).

Построение классицистического здания из параллелепипедов и сферических объемов. Типизация строительства в классицизме.

Использование ордерной системы лишь в качестве украшения и членения фасадов.

Членение цельного здания по горизонтали (рустовка, карнизы) и вертикали (колонны, ризалиты).

Пятичастная горизонтальная структура типичного классицистического особняка: центральная часть (вход и два фасада, оформленные портиками), две сходящиеся к центру анфилады и два боковых флигеля.

Фасад как “лицо здания”.

Возникновение классицистического театра в учебных заведениях, где стремились воссоздать античные пьесы.

Определение достоинства новых произведений не успехом у публики, но единственно мнением избранных ценителей (“исправление народного вкуса по древним образцам”).

Резкое противопоставление трагедии и комедии (по Аристотелю) и четкое определение основных жанров по степени их воздействия на зрителей – жанры “высокие”, “средние” и “низкие”.

Сближение классицистической трагедии с древним эпосом (события не происходят на сцене, о них только рассказывается).

Выбор между личным и общественным, между страстью и долгом — основа классицистической трагедии.

Принцип “меры” в симметричной структуре трагедии — “правильном чередовании частей, по контрасту”.

Классицистические “единства” как мера зрительского восприятия: единство действия, единство времени, единство места.

Стремление Корнеля и Расина превратить театр в “школу нравов”.

Актерская игра как “искусство декламации”, при котором нет места переживаниям (они подробно выписаны драматургом в тексте). Главное для актера — суметь донести текст драматурга.

Возникновение актерских типов — ампуа. Условная типизированная жестикуляция, типизированные костюмы.

Преодоление Мольером классицистических условностей и создание ярких характеров, действующих в реальных жизненных современных ситуациях.

Кол-во ч.: 1.

Тема 20. Многообразие стилей зарубежной музыки. Феникс романтизма. «Живописцы счастья». Изобразительное искусство романтизма

Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.

Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи.

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 21. Искусство символизма. Символы в жизни искусства. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Музыкально-поэтическая символика огня.

Искусство революционного романтизма во Франции.

Ведущая роль Франции в западноевропейском искусстве. Обращение искусства революционного классицизма (Ж.Л. Давид) к гражданским идеалам античности и к непосредственной революционной действительности. Противоречивость творчества Д. Энгра.

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

Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его роль в развитии европейского искусства XIX в. Борьба романтизма и классицизма.

Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико. Э. Делакруа - глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие творчества Делакруа. Напряженный контраст цвета в его произведениях.

Кол-во ч.: 1.

Тема 22. Искусство реализма во Франции середины 19 в. Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции искусства.

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

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

Кол-во ч.: 1.

Тема 23. Искусство импрессионизма. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Искусство как модель для подражания.

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

Значение творчества Э. Мане. Заостренность характеров в искусстве Э. Дега. Характеристика основных особенностей творческого метода импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная система импрессионистов. Объяснение термина "импрессионизм". К. Моне. Разработка пленэра и техники импрессионизма. Значение и обаяние образов О. Ренуара. Решение импрессионистами живописно-колористических проблем. Образы повседневной жизни - герои импрессионистов.

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

Влияние импрессионизма на развитие искусства других стран.

Кол-во ч.: 3.

Тема 24. Искусство постимпрессионизма. Идеал человека в искусстве. Предсказание в искусстве.

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

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

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 25. Характеристика основных направлений западноевропейского искусства 20 в.

Синтез искусства в создании художественного образа спектакля. Синтез искусства в театре, кино, на ТВ. Сложный и противоречивый характер искусства 20 в.

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

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

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 26. Повторение.

Воспитание души. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в искусстве.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 27. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11 – 12 вв. Архитектурный облик, изобразительное искусство и музыка Древней Руси.

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

Мозаики и фрески Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты во фресках башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Одухотворенная человечность, высокое мастерство

исполнения иконы "Владимирская богородица"; ее история. Высокий уровень прикладного искусства и книжной миниатюры.

Кол-во ч.: 2

Тема 28. Храмовый синтез искусств. Русская музыкальная культура

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

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

Активная урбанизация России во второй половине XVIII века и появление новых типов общественных зданий (присутственные места, суды, казначейства, дворянские и купеческие собрания).

Рост российского образования и культуры и необходимость в возведении театров, музеев, университетов.

Основные заказчики архитектора: государство, Синод, царская фамилия, богатые вельможи.

Рост числа помещиков среднего достатка и появления множества крепостных архитекторов.

Новые идеалы архитекторов классицизма, сформулированные В. Баженовым в надписи на закладной доске Кремлевского дворца: "К славе великой империи, к чести своего века, к бессмертной памяти будущих времен, к украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа".

Архитектурная среда Петербурга как модель для подражания всей России. Военизированный и придворно-официальный характер жизни Петербурга, жизнь в Москве как постоянный отдых и развлечение и полусельский характер большинства провинциальных русских городов.

Попытки классицистической реконструкции Москвы:

Формирование крупных городских ансамблей в Петербурге:

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

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

Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку.

Кол-во ч.: 2.

Тема 29. Русский драматический театр. Певцы русской старины. Искусство Новгорода и Пскова 11 - 15 вв.

Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 30. Искусство Москвы 14 - 15 вв. Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Застывшая музыка.

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

Перестройка Московского Кремля и укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского храма. Успенский собор (архитектор Аристотель Фиоваранти) - центральное сооружение Московского Кремля. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского зодчества в постройках Московского Кремля.

Значение творчества А. Рублева для древнерусской живописи. Мир душевного согласия и взаимной любви - мир произведений Рублева. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Творчество

Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Особенности изобразительной системы древнерусской живописи.

Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Московской Руси.

Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку.

Кол-во ч.: 2.

Тема 31. О подвигах, о доблести, о славе. Портрет в музыке и живописи. Образы борьбы и победы в искусстве.

Царствование Петра I – время активного вступления русской культуры в общеевропейский культурный поток.

Основание “Санкт-Петербурха” в 1703 году на острове Янни-Саари в дельте Невы среди пустынной болотистой местности, населенной русскими, финнами и шведами.

Возведение города как военного укрепления против шведских набегов. Строительство земляной крепости и деревянного собора во имя св. апостолов Петра и Павла.

Появление первых деревянных дворцов (Домика Петра I, Зимнего дворца, Летнего дворца, дворца Меншикова). Временный характер всех построек Петербурга.

Исчезновение опасности шведского нападения после Полтавского сражения и “каменное обустройство” Петербурга. Новый город как постоянное место жительства царской семьи с 1712 года. Перенесение сюда столицы в 1714 году. Насильственное переселение мастеров и жителей в новую столицу.

Окружение новой столицы загородными дворцами знати (Царское село, Петергоф, дворец в Стрельне, Ораниенбаум).

Учет особой ландшафтной ситуации при строительстве Петербурга — Нева и ее притоки становятся композиционным стрежнем нового города.

Организация будущего города высокими зданиями (церкви и колокольни, Кунсткамера, госпиталь, Адмиралтейство) и “каркасом дворцов”, далеко отстоящих друг от друга.

Применение нового в русском градостроительстве приема организации комплекса зданий по “красной линии” улицы или реки

Кол-во ч.: 2.

Тема 32. Повторение.

Повторение пройденного материала за 2 год.

Кол-во ч.: 2.

3 год обучения

Тема 33. Русское искусство 18-19 вв. Архитектура, изобразительное искусство и музыка классицизма и рококо

Прославление монархического государства — главная тема русского архитектурного барокко. Государство как главный заказчик грандиозных строительных проектов.

Создание государственных учреждений, ведающих плановым строительством (Комиссия Санкт-Петербургского строения и Московская сенатская контора).

Формирование профессии архитектора и организация архитектурного образования в России. Обязательные знания и навыки архитектора: грамота, арифметика и геометрия, история и гражданское право, механика и иностранный язык, рисование, живопись и скульптура.

Причисление древних (средневековых) архитектурных памятников к отечественным святыням и организация их обмеров.

Метод проектирования “снаружи внутрь”, когда сначала задаются очертания здания и его общая композиция, а потом уже решаются все вопросы внутренней организации. Мощная фасадная стена — основной объект декорационной работы архитектора.

Ордер как основной инструмент декорирования фасадов. Создание разнообразной ритмики с помощью расстановки колонн ордера. Передача движения в архитектуре барокко за счет разнообразной ритмики колонн, скульптур, украшений, текучих форм.

Классицизм — стиль в искусстве, точно отражающий процесс четкой регламентации жизни в больших национальных абсолютистских государствах.

Римская античность как идеал для классицистического мировоззрения (в устройстве государства, в стиле жизни и в искусстве), дух которого необходимо воскресить.

“Отрешенность” от течения реального времени как основа для создания “надбытового” искусства в классицизме.

Параллельное сосуществование ему художественных стилей, предполагающих активное “проживание” реальных событий (барокко, рококо, ампир).

Понятие “меры” — основное в классицистическом искусстве. Строгая соразмерность частей здания, их пропорциональность друг другу — основная забота архитектора (“величавая простота”).

Построение классицистического здания из параллелепипедов и сферических объемов. Типизация строительства в классицизме.

Использование ордерной системы лишь в качестве украшения и членения фасадов.

Членение цельного здания по горизонтали (рустовка, карнизы) и вертикали (колонны, ризалиты).

Пятичастная горизонтальная структура типичного классицистического особняка: центральная часть (вход и два фасада, оформленные портиками), две сходящиеся к центру анфилады и два боковых флигеля.

Фасад как “лицо здания”.

Противопоставление двух форм жизни (служба государю и частная жизнь) в дворянском быту. Ослабление этого противопоставления в “дворянском собрании”. Дворянский бал — одна из немногих дозволенных форм коллективного времяпровождения.

Дворянский бал как целостное театрализованное представление с четким сценарием и репертуаром танцев. Программы и эмблемы балов.

Танец как основной элемент бала.

Обязательное обучение танцам в дворянском быту XVIII - XIX века. Детские балы, устраивавшиеся для светского общения детей и обучения их поведению на балу.

Основные особенности светского общения на балу.

Основные танцы бального репертуара конца XVIII – начала XIX века (полонез, вальс, мазурка, котильон). Организация бального настроения при помощи смены танцев. “Приличные” темы разговоров во время того или иного танца.

Полонез (польский танец) как торжественное шествие, открывающее бал:

Проникновение вальса (weller — кружиться, скользить) в бальный быт в середине XVIII века. Долгое существование вальса на “границе допустимых приличий”.

Особенности вальсового этикета

Мазурка и “мазурочная болтовня”. Происхождение мазурки из польского “мазура”. Бравурная шляхетская мазурка при польском дворе.

Строгая упорядоченность фигур мазурки и свобода (особенно у кавалера) в их варьировании. Мазурочный распорядитель, устанавливающий порядок фигур.

Выбор пары как этикетная основа мазурки.

“Изысканный” столичный и “бравурный” провинциальный стили исполнения мазурки.

Легкая “французская” манера исполнения мазурки, изобилующая прыжками (антраша) и томная, меланхоличная “английская” манера.

Котильон — массовая танцевальная сюита, состоящая из нескольких самостоятельных танцев и танцевальных игр (фр. cotillons — конфети, серпантин, маски; courir le cotillons — бегать за женщинами).

Отдельные танцевальные фигуры котильона — вальс, мазурка, полька и т.д.

Отдельные танцевальные игры котильона: “платок”, “убегающая шляпа”, “беседка” и др.

Нарышкинское барокко - переходный период в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д. Трезини.

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

Кол-во ч.: 2.

Тема 34. Пути развития русского театра. Композитор – имя его народ. Путешествие в музыкальный театр.

Народное искусство скоморохов, первые упоминания о них в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство, импровизация, комизм. Пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного

Развитие традиций песенного искусства, особенности исполнения народных песен. Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики.

Русский танец как вид народного творчества, его многовековая история и традиции. Характерные черты русского народного танца. Хоровод как простейшая форма танца, сочетание пения и драматического действия.

Кол-во ч.: 2.

Тема 35. Звать через прошлое к настоящему.

Небесное и земное в звуках и красках. Музыкальная живопись и живописная музыка.

В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).

2. Стиль «ампир».

3. Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).

4. Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире.

Во все времена живописцы, композиторы и писатели воплощают в своих произведениях различные явления природы, волновавшие их. Через чувства и переживания, которые возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звезд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают свое видение мира.

- *Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).*

Кол-во ч.: 3.

Тема 36. . Скульптура и живопись второй половины 18 в. Искусство символизма. Классика и современность. Русский импрессионизм в музыке и живописи

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

Становление классицизма в русской живописи. Понятие "академическая живопись" и "академизм". Система обучения в старой Академии художеств. Творчество А.П. Лосенко - мастера исторической картины.

Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в. - проявление внимания к личности, внутреннему миру человека: творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

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

Кол-во ч.: 3.

Тема 37. Архитектура первой половины 19 в. Триумф модернизма. Архитектура от модерна до конструктивизма.

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

Эстетическое формирование искусством окружающей среды.

Архитектура: планировка и строительство городов.

Специфика изображений в полиграфии.

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта.

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека.

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино.

Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства

Кол-во ч.: 2.

Тема 38. Скульптура и живопись первой половины 19 в. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда.

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

О.А. Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, реалистический характер его портретов. В.А. Тропинин. Его роль в формировании московской школы живописи. Тропинин - мастер камерных, интимных портретов. Жанровая живопись. А.С. Венецианов. Его роль в развитии русской реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Г.В. Сорока - его творчество и тяжелая судьба.

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

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

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

Предсказания научных открытий.

Поиск новых выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты, компьютерная музыка, лазерное шоу.

Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности.

Образы фантастики в литературных произведениях (по выбору учителя).

Образы фантастики в фильмах (по выбору учителя).

Выявление скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра).

Кол-во ч.: 5.

Тема 39. Жанровая живопись второй половины 19 в. Зарубежная и русская музыка 20 в. Джаз – искусство 20 в. Рок-опера 20 в.

Творчество передвижников.

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

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

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

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

Мировое значение творчества русских художников второй половины XIX в.

Кол-во ч.: 4.

Тема 40. Творчество И.Е. Репина. Зарубежный и русский театр 20 в. Музыка в театре, кино и на ТВ. Мир музыкального театра.

И.Е. Репин - великий русский художник-реалист. Этапы творческого пути. Отображение тяжелой жизни народа. Анализ композиции картины "Не ждали". Широкое историческое обобщение жизни России.

Яркость типов, социальная значимость, особенности композиционного решения. Мировое значение творчества Репина.

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметов материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале)

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.

Кол-во ч.: 2.

Тема 41. Пейзажная живопись. Вечные темы искусства и жизни. Образы киномузыки. Мир в зеркале искусства. Искусство как проводник духовной энергии. Его роль в сближении народов, стран, эпох.

Обращение художников к русскому национальному пейзажу. Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Романтизм произведений И.К. Айвазовского. Особенности пейзажей А.К. Саврасова. Рисунок в творчестве Шишкина. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А. Васильева. Колористические решения пейзажей А.И. Куинджи. Камерность пейзажа, разработка пленэра в творчестве В.Д. Поленова.

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

Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе.

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров.

Незатейливая красота среднерусской полосы долгое время не привлекала внимания художников. Скудные, однообразные равнинные пейзажи, серое небо, весенняя распутица или пожухлая от жары летняя трава... Что в этом поэтичного? В русских пейзажах-настроениях - стихотворных, живописных и музыкальных — образы природы, благодаря удивительной песенности интонаций, мелодий, длящихся как бесконечная песнь, как напев жаворонка, передают лирическое стремление души человека к красоте, помогают людям глубже понять поэтичное содержание зарисовок природы.

- Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.)

Искусство как проводник духовной энергии. Произведения отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей.

Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее емкой характеристикой индивидуальности, к «умным эмоциям». Поэтому искусство оказывается самой доступной, демократичной и универсальной формой общения людей.

Кол-во ч.: 2.

Тема 42. Историческая и батальная живопись. Что такое красота. Что есть красота? Откровенье вечной красоты. Есть ли у красоты свои законы? Всегда ли люди одинаково понимают красоту? Великий дар творчества: радость и красота созидания

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

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания.

Законы красоты.

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве.

Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника.

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.

Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Символы красоты: скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и живописные композиции.

Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях. Женские образы в произведениях художников.

Красота и правда в музыкальных произведениях различных жанров и стилей.

Передача красоты современного человека средствами различных видов искусства: портрет в литературе, рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, музыке, живописи, фотографии, поэтических произведениях).

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства.

Кол-во ч.: 2.

Тема 43. Творчество В.И. Сурикова. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Искусство как образная модель окружающего мира.

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

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства.

Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей.

Информационное богатство искусства.

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.

Изображение различных представлений о системе мира в графике и декоративной композиции.

Симметрия и асимметрия в искусстве и науке.

Понимание красоты в искусстве и науке: общее и особенное.

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры.

Известные писатели и поэты о предназначении творчества (по выбору учителя).

Творческое воображение режиссера, как основа развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма (по выбору учителя).

Кол-во ч.: 2.

Тема 44. Русское искусство конца 19 - начала 20 вв. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Портрет в искусстве.

Интенсивность и многогранность художественной жизни России в этот период.

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

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

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

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

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

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

Стиль "модерн" в русской архитектуре начала XX века.

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

Кол-во ч.: 5.

Тема 45. Повторение. Повторение. Художественное послание предков. Разговор с современником.

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

Кол-во ч.: 2.

2.5. (2-ой вариант учебно тематического плана с содержанием)**1-й год обучения**

Тема урока	Содержание	Количество часов
	1-е полугодие	16
1. Понятие о видах искусства.	<p>Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные классификации искусств.</p> <p>Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления.</p> <p>Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение и противоборство).</p>	3
2. Тайны художественного образа	<p>«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).</p>	2
3. Художник и окружающий мир	<p>Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе художественного</p>	3

	творчества. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства.	
4. Возвышенное и низменное в искусстве	Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.	2
5. Трагическое в искусстве	Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни.	1
6. Комическое в искусстве	Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.	1
7. Литература как искусство слова	Литература как вид искусства и форма общественного сознания. Роль литературы в духовной жизни человека. Правда в жизни и литературе. Вымысел и художественное творчество. Место литературы среди других видов искусств. Слово — первоэлемент литературы. Слово как условный знак предметов и понятий. Многозначность и метафоричность слова.	1

	Проблема художественного перевода.	
8. Художественный образ в литературе	Художественный образ и образность в литературе. Единство общего и индивидуального – основа создания художественного образа. Основные средства художественной выразительности. Деталь как средство создания художественной выразительности. Художественное время и пространство в литературе. Особенности создания художественного образа в эпической, лирической и драматической литературе.	1
9. Азбука архитектуры	«Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.	1
10. Художественный образ в архитектуре	Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.	1
	2-е полугодие	1 9
11. Понятие об архитектурных стилях	Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн —	2

	<p>качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.</p>	
<p>12. Виды архитектуры</p>	<p>Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.</p>	<p>2</p>
<p>13. Язык изобразительного искусства</p>	<p>Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.</p>	<p>2</p>
<p>14. Художественные средства и жанры</p>	<p>Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как</p>	<p>2</p>

живописи	принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи.	
15. Искусство графики	Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.	1
16. Художественная фотография	Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.	1
17. Язык скульптуры	История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру?	1

	<p>Скульптура, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.</p>	
<p>18. Декоративно-прикладное искусство</p>	<p>Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства.</p>	<p>1</p>
<p>19. Искусство дизайна</p>	<p>Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая</p>	<p>1</p>

	популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.	
20. Музыка как вид искусства	Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.	2
21. Художественный образ в музыке	Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.	1
22. Язык и форма музыкального произведения	Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.	1
23. Понятие о музыкальных жанрах	Многообразие музыкальных жанров и сложность их классификации. Жанровое распределение музыкальных произведений по функциональному признаку. Классификация жанров по месту исполнения музыки, по способу исполнения музыки.	2
	Всего:	3 5

2-й год обучения

Тема урока	Содержание	Количество часов
	1-у полугодие	16
1.Художественные символы народов мира	Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков. Художественные и поэтические символы народов мира.	2
2. Единство и многообразие культур	Культура народов мира — общее достояние человечества. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов	2
3.Героический эпос народов мира	Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления человека о прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Героический эпос — результат коллективного народного творчества	1
4.Герои и темы народного эпоса	Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев	1
5.Шедевры народного эпоса	Шота Руставелли «Витязь в тигровой шкуре». Своеобразие эпоса, оригинальность женских образов, идеалы дружбы и верности.	2
6.Храмовая архитектура	Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания	2
7.Дом — жилище человека	Многообразие жилых построек. Искусство их возведения, характерные особенности устройства, оригинальность архитектурных решений. Организационное занятие по разработке проектов.	1
7.Древнерусская иконопись	Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художественной культуры. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни человека	2
8.Книжная миниатюра Востока	Искусство книжной миниатюры Востока, его условный и декоративный характер, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты	1
9.Искусство Тропической и Южной Африки	Самобытность культуры народов Африки. Традиционные маски народов Африки как отражение религиозных представлений о мире, их символическое значение. Этника как явление современной популярной музыки.	1
10.Искусство орнамента	Как и почему возник орнамент, его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов. Единство мотивов и ритмов	1
	2-е полугодие	19
11.Художественные промыслы России	Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки, отражение в ней древнейших представлений и верований человека	2
12.Праздники и обряды народов мира	Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной культуры. Понятие об обряде как совокупности установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни	2
13.Ах, карнавал! Удивительный мир...	Появление карнавала в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий, популярные герои карнавала. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность постановки	1
14.Идут по Руси скоморохи...	Народное искусство скоморохов, первые упоминания о них в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство,	1

	импровизация, комизм. Пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра	
15.В музыкальных театрах мира: Пекинская опера	Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой художественной культуры. История создания и основные этапы развития. Основа сюжетов, актерское мастерство, условный характер декораций и реквизита	2
16.Искусство кукольного театра	История возникновения кукольного театра. Любимые герои кукольного театра в странах Западной Европы. Кукольный театр теней в Индонезии, его происхождение и символическое звучание. Роль оркестра	2
17.Музыка в храме	Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку. Западноευропейская духовная музыка. Культурная музыка ислама и буддизма.	2
18. В песне — душа народа	Развитие традиций песенного искусства, особенности исполнения народных песен. Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики	3
19. Радуга русского танца	Русский танец как вид народного творчества, его многовековая история и традиции. Характерные черты русского народного танца. Хоровод как простейшая форма танца, сочетание пения и драматического действия	2
20.Искусство индийского танца	Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Система индийского классического танца, ее основные положения. Мудра — танцевальный язык жестов танцора. Синтетический характер индийского танца. Стили	1
21.Страстные ритмы фламенко	Фламенко как своеобразный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение, наиболее популярные виды фламенко. Всего:	1
		35

3-й год обучения

№№ п/п	Тема урока	Содержание урока	Количество часов
1-е полугодие			16
1	Вводное занятие Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство	<p style="text-align: center;">ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД</p> <p>Характерные черты первобытной культуры. Духовная первобытная культура. Мифологическое мировоззрение. Наскальная живопись. Обработка глины и изделия из нее. Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).</p> <p>Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока – Двуречье, Вавилон, Ассирия, Древний Египет и т.п.</p> <p>Изучение процесса становления человеческого общества, исследование того, как на протяжении сотен тысяч лет формировалась вся первобытная культура, заключавшаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства, требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.</p>	2

<p>2</p> <p>Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия) Искусство Древнего Египта Искусство Древней Греции Мифы и легенды Древней Греции</p> <p>Этапы и периоды развития искусства (архаика, классицизм, эллинизм)</p>		<p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА Культура и искусство шумеров. Искусство Вавилона. Искусство Ассирии. Искусство Месопотамии.</p> <p>Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата, была результатом взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры огромно. Все культуры Древнего Востока прошли длительную эволюцию, исходной точкой которой был первобытнообщинный строй. Поэтому изучение истории древневосточной культуры позволит выявить возможные моменты развития общемировой культуры.</p> <p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА</p> <p>Пантеон богов. Живое и мертвое царства. Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы). Скульптура (сфинксы, статуи и т.д.).</p> <p>Хозяйственная и этническая стабильность Древнего Египта обеспечили созревание устойчивых культурных традиций, которые вызвали неожиданный культурный «взрыв»-расцвет древнеегипетской цивилизации. Переход к изготовлению медных орудий, возникновение социальной иерархии, появление иероглифического письма, монументальная архитектура, храмовые рельефы, росписи, папирусные рисунки и т.п. позволили египетской культуре выделиться из других древневосточных культур. А период Нового царства стал не только значительным этапом внутреннего развития египетской культуры, но и распространения её за пределы Египта, взаимодействия с культурами других народов.</p> <p>Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего мира. Географические и исторические условия в которых развивалось древнеегипетское искусство. Эволюция типов гробниц: мастаба, ступенчатая пирамида скальная гробница.</p> <p>Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта; плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур.</p> <p>Архитектура Древнего Египта и сила ее воздействия. Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоне, Абу-Симбеле.</p> <p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ</p> <p>1. Пантеон богов. 2. Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии). 3. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы и т.п.). - Скульптура. - Вазопись (краснофигурная, чернофигурная). - Керамика. Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации. Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой</p>	<p>2</p>
---	--	--	----------

		<p>культуры по-своему ценны и неповторимы. Признавая этот факт, многие ученые, между тем, особую роль отводят древнегреческой культуре. Именно античной Греции мы обязаны появлению современных литературных жанров, основам астрономии и астрологии, систем философии, математики, естествознания, канонам архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека как прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей. Исторические и социальные условия становления, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации. Этапы развития искусства Древней Греции. Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. Ансамбль Афинского акрополя как высшая точка в развитии классического искусства Древней Греции. Значение акрополя в жизни Афин. Эволюция древнегреческой скульптуры. Искусство высокой классики. Ведущая роль демократических Афин. Высокий гуманизм и реализм искусства. Создание гармоничного прекрасного образа свободного человека Мирон-«Дискобол», Поликлет «Дорифор». Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре: Скопас –«Менада», Пракситель –«Гермес с Дионисом», Лисипп- «Апоксиомен», Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства : «Ника Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: Агесандр (?) – «Афродита Милосская».</p>	
3	<p>Искусство Древнего Рима Пантеон римских богов, мифология Искусство этрусков Особенности архитектурных стилей Древнего Рима Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство</p>	<p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА 1. Пантеон римских богов. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.). Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры). 3. Мозаика («мерцающая живопись») 4. Декоративно-прикладное искусство (ювелирное искусство, терракота и т.п.). Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и т.п. стала эпохой наивысшего расцвета античной культуры и одновременно ее завершением. Римская культура формировалась под влиянием культур завоеванных народов, прежде всего, этрусков и греков. Римляне умели отбирать и перерабатывать в соответствии с римской системой ценностей лучшие образцы искусства покоренных народов. Однако, используя великие достижения завоеванных народов, римляне во многом превзошли своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту. Традиции, воспринятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообразие типов архитектурных сооружений в древнем Риме (форумы, базилики, купольные постройки, термы, акведуки виадуки Триумфальные арки, театры, амфитеатры) Эволюция древнеримского портрета, его</p>	2

		реалистичность, психологизм (скульптурные портреты предков)	
4	Культура и искусство византийской цивилизации Феномен культуры Киевской Руси	<p style="text-align: center;">КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ</p> <p>Архитектура (культовость, Святая София, базилики). Скульптура (слоговая кость, портреты). Византийская миниатюра (золото, эмаль). Иконопись (каноны).</p> <p>После распада Римской империи на Западную и Восточную, была основана Византия, располагавшаяся на стыке трех континентов – Европы, Азии и Африки. В ее территорию входили Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Армения, Кипр, Херсонес (Крым), Грузия, Аравия и Балканский полуостров. Византия была многонациональной империей и ее население составляли римляне, сирийцы, армяне, греки, грузины, арабы, иудеи и др. Поэтому культуру и искусство Византии создавали все эти народы.</p> <p>После падения Византии в 1453 году от натиска турок, многие византийские мастера разъехались по всему миру, благодаря чему культура Византии не погибла, а получила свое продолжение. Ее влияние распространилось чрезвычайно широко – в Италии, Швеции, Польше, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Киевской Руси. В Киевской Руси византийское искусство стало очень плодотворным и мощным стимулятором развития национальной художественной культуры.</p> <p>Стремление искусства Византии к воспроизведению целостной картины мира. Храм св. Софии (конструкция, интерьера). Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии. Канон в византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи.</p> <p>Великолепные мозаичные ансамбли Равенны. Сила эмоционального воздействия монументального искусства Византии</p> <p>Многообразие и богатство художественного наследия Древней Руси. Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Предметы быта, ювелирные изделия, украшения. Славянские художественные традиции в Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.</p> <p>Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София-символ могущества и величия Киевского государства. Архитектурная композиция Киевской Софии-главного собора Киевской Руси.</p> <p>Феодальная раздробленность Древней Руси в 12в. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы.</p>	2

5	<p>Культура и искусство Средневековой Европы Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья Особенности архитектурных стилей (романский, готический) Живопись и мозаика</p>	<p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ</p> <p>1. Архитектура (романский и готический стили). Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб»-«Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион. Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в феодальном обществе.</p>	2
6	<p>Культура и искусство эпохи Возрождения Раннее Возрождение Высокое возрождение Позднее Возрождение Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио</p>	<p>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ</p> <p>1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. 2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия. Теория живописи. Скульптура. Леонардо да Винчи, Микеланджело. Маньеризм. Перемены в жизни многих стран Европы породили новое мировоззрение, в основе которого лежало светское вольномыслие. Стали складываться кружки образованных людей, изучающих художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. Произведения античности воспевали человека, не скованного религиозными догматами, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески, капеллы, Бранкаччи. Утонченность, хрупкость образов художника. «Весна», «Рождение Венеры». Значение художника, как ученого и мыслителя. Анатомическое изучение человека. «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта». Философская широта и композиционное решение темы «Тайной вечери».</p>	3
7	<p>Европейская культура и искусство Нового Времени Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампи́р) Европейское Просвещение</p>	<p>ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ</p> <p>Европейское Просвещение (XVIII в.). Классицизм (Пуссен, Рембрант). Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.). Рококо («рокайль»-«раковина») – декоративно-прикладное искусство. Сентиментализм. С началом эпохи Нового Времени в мировой</p>	3

		<p>культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.</p> <p>Духовная значительность и философская глубина искусства Рембранта. «Даная», автопортрет с Саскией на коленях», «Ночной дозор».</p> <p>Бытовые полотна голландских мастеров. «Малые голландцы».</p> <p>Жизнь простого человека предана с чертами добродушного юмора, любовью к мелочам. Адриан ван Остаде, Герард Терборх, Габриэль Метсю. Якоб ван Рейсдааль.</p> <p>Жизнеутверждающая сила творчества П. Рубенса. «Шубка».</p> <p>«Персея и Андромеда», «Союз Воды и Земли».</p> <p>Фантастический мир и реальность в искусстве Эль Греко. Трагический характер его образов. «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Вид Толедо»</p>	
2-е полугодие		19	
8	<p>Европейское искусство XIX – нач. XX вв.</p> <p>Романтизм</p> <p>Реализм</p> <p>Импрессионизм</p> <p>Символизм</p> <p>Декаданс</p>	<p style="text-align: center;">ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА</p> <p>1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).</p> <p>2. Реализм.</p> <p>3. Импрессионизм.</p> <p>4. Символизм.</p> <p>Декаданс.</p> <p>Гравюры и живопись Франсиско Гойи. Реалистическая сущность и фантастическая форма офортов «Капричос». Живопись. Портрет королевской семьи, портрет сына.</p> <p>Зарождение романтизма во французской живописи. Т. Жерико.</p> <p>Эмоциональное напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях. «Офицер конных егерей» «Плот «Медузы».</p> <p>Пафос борьбы за свободу в живописи Э. Делакруа. Жанровое многообразие его творчества. «Свобода на баррикадах».</p> <p>Основоположник революционного классицизма Жак Луи Давид.</p> <p>Искусство революционного классицизма. «Смерть Марата».</p> <p>Идеологическая борьба в искусстве Франции. Эдуард Мане.</p> <p>Значение творчества Э. Мане в развитии реалистических тенденций. «Завтрак на траве», портрет Э. Золя, «Олимпия».</p> <p>Импрессионизм, выставка «независимых». Живопись К. Моне.</p> <p>Разработка пленэра и техники импрессионизма. «Бульвар капуцинок», серии картин «Руанский собор», «Сток сена».</p> <p>Жизнеутверждающие темпы в искусстве О. Ренуара. Обаяния образов созданных художником. Портрет</p>	3

		<p>Жанны Самари, «Завтрак гребцов», «Девушка с кнутиком». Поиски выразительных средств Э.Дега. Декоративность и выразительность композиций Э.Дега. «Скачки в Эпсоме», «Голубые танцовщицы».</p> <p>Новые художественные решения в скульптуре О.Родена.</p> <p>Патриотизм и гражданственность: «Граждане Кале».</p> <p>Философское осмысление действительности «Мыслитель».</p> <p>Воплощение цветовой сущности мира в творчестве П.Сезанна.</p> <p>Трактовка пространства и формы предметов в произведениях Сезанна.</p> <p>Значение цвета в моделировке формы.</p>	
9	<p>Русская культура и искусство</p> <p>Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)</p> <p>Искусство Московской Руси</p> <p>Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга</p> <p>Русская скульптура, живопись и мозаика</p>	<p style="text-align: center;">РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА</p> <p>1. Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).</p> <p>2. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).</p> <p>3. Искусство Московской Руси (средневековье)– кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).</p> <p>Русская культура отличается наличием в ней различных культурноэтнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер. Таким образом, русская культура, складывавшаяся на основе славянского язычества с воздействием христианской Византии, иудаистского Хазарского каганата и варягов (норманны), породила особый тип культуры, включающий в себя черты восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той и от другой.</p> <p>Особенности русского деревянного зодчества. Церкви: Никольская Панилове, Покрова в Филях Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца 17 века.</p> <p style="text-align: center;">РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ</p> <p>Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).</p> <p>Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).</p> <p>Барокко в России (архитектор Растрелли).</p> <p>4. Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).</p> <p>М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).</p> <p>Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).</p> <p>В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру.</p> <p>Историческое значение реформ Петра 1, ускоривший переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуры и науке. Петербург первый в</p>	3

		<p>России город построенный по предварительному плану. Цельность архитектурного облика Петербурга. Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных традиций в их творчестве. Д.Трезини.</p> <p>Развитие реалистического портрета в русской скульптуре. Образ Петра 1 в творчестве Б.К.Растрелли. Национальное своеобразие русского барокко.</p> <p>Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. Творчество Ф.Б.Растрелли - расцвет русского барокко</p> <p>Возвышенный пафос русской скульптуры 18 в. Как отражение торжества человеческого разума, нравственного человеческого достоинства. Памятник Петру 1 Э.Фальконе, раскрывающий не только образ самого Петра, но и смысл его деятельности, его роли в исторической судьбе России.</p> <p>Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 в.- проявление влияния к личности, внутреннему миру человека: творчество В.Антропова, И Аргунова</p>	
10	<p>«Золотой век» русской культуры и искусства</p> <p>«Серебряный век» русской культуры и искусства</p>	<p>«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА</p> <p>1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).</p> <p>2. Стиль «ампир».</p> <p>Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).</p> <p>4. Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).</p> <p>XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.</p> <p>«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА</p> <p>(конец 1880-х – начало 1920-х годов)</p> <p>«Мир искусств»(В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М.Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).</p> <p>Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).</p> <p>3. Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).</p>	2
11	<p>Европейские школы живописи</p> <p>Нидерландская и голландская школы живописи</p> <p>Французская школа живописи и школа Фонтенбло</p> <p>Испанская школа живописи</p> <p>Барбизонская школа</p>	<p>ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ</p> <p>Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» ит.д.).</p> <p>Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).</p> <p>Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).</p> <p>Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).</p> <p>Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).</p>	2

12	Мировая культура и искусство Новейшего времени Модернизм Сюрреализм Абстракционизм	МИРОВАЯ КУЛЬТУРА ИСКУССТВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ Классификация модернистских направлений. Понятия: модернизм, сюрреализм, абстракционизм. Особенности этих направлений.	4
13	Новые направления русского авангарда	Авангардизм в различных видах искусства в России. Современные течения русского искусства.	3
	Защита проектов, разработанных учащимися	Презентация и тестирование учащихся	2
		Всего:	35

2.6. *Формы работы на уроках «Истории искусств»:*

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – мелкогрупповая – от 4 до 10 человек.

В программе инициируются следующие формы проведения занятий – беседа, вернисаж, обсуждение, ситуативная игра, коллективный проект, мастер-класс, наблюдение, практическое занятие, размышление, совместный просмотр; экскурсия и др.

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения:

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);
- наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение);
- практические (практические занятия).

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

- объяснительно - иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);
- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);
- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);
- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

2.7. *Ожидаемые (прогнозируемые) результаты.*

Дидактические результаты:

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

Воспитательные результаты:

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

- привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм человеческой морали с формированием основ эстетической культуры.

- активизировано позитивное взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях.

- нивелированы случаи асоциального поведения учащихся.

Развивающие результаты.

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

- оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, самореализации и самоутверждении личности, выработке индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения истории - Запущен процесс формирования у детей валеологических представлений о здоровом образе жизни.

- раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их изобразительной деятельности.

2.8. *Способы определения результативности.*

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

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

- Педагогический мониторинг – контрольные задания и тесты; диагностика личностного роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение журнала учета, введение 10-бальной оценочной системы и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История искусств»:

3.1.1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

3.1.2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3.1.3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

3.1.4. Владение навыками восприятия художественного образа.

3.1.5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.

3.1.6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).

3.1.7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

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

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

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

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

Большого развития требует самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения.

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

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

4.1.1. Программа «История искусств» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

4.1.2. Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

4.2. *Критерии оценки:*

(Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся)

4.2.1. 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.

4.2.2. 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» -учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

4.2.3. 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» -учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

4.3. *Рекомендации при проведении итогового дифференцированного зачета в конце 4-го класса*

4.3.1. По окончании учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История искусств» и ее учебному плану.

4.3.2. Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений искусств.
2. Знание основных средств выразительности искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития музыкального искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. Знание основных тенденций в современном искусстве.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «История искусств» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

5.1.1. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

5.1.2. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

5.1.3. Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

5.1.4. Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиаотеки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

5.1.5. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы с активным участием всей группы учащихся.

5.1.6. Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту

прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

5.1.7. Главная цель предмета «История искусств» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

5.1.8. Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

5.2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*

5.2.1. Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ АУДИО И ВИДЕОРЕСУРСОВ

6.1. *Учебно-методическая литература;*

1. *Айсмонтас* Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
2. Архитектура и строительство России.- М., 1994
3. *Артюшин* Р.Ф. Цветоведение. – М., 1982
4. *Бальшаков* В. Искусство шрифта и оформление книги. – М., 1993
5. *Барская* Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
6. *Беда* Г.В. Живопись: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, изобраз. искусство и труд». – М.: Просвещение, 1986.
7. *Белый* А. Символизм как миропонимание. М., 1994
8. *Васильев* А.А. Живопись натюрморта: акварель: Учеб. пособие; 3-е изд., перераб. и доп. Краснодар: (Кубанский гос. ун-т.) 2004.
9. *Верзилин* Н.Н. По садам и паркам.- Ленинград, 1960
10. *Владимиров* Г. История книги. - М., 1985
11. *Волков* И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1982..
12. *Волков* Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984
13. *Герчук* Г. История графики и книги. –М., 1985
14. *Дмитриева* Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
15. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. заведений / Под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000..
16. *Дранков* В.Л. Психология художественного творчества / Учеб. пособие. – Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1991.
17. *Дробницкий* О. Мир оживших предметов. – М.:, 1987
18. Духовное производство и народная культура.- Свердловск, 1988
19. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980 27.Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
20. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
21. *Иконников* А.В. Художественный язык архитектуры. М.: 1985
22. *Ильенков* Э. Об идолах и идеалах. – М., 1974
23. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. –М., 1974
24. *Калитина* Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л., 1990
25. *Кальнинг* А.К. Акварельная живопись. М., 1968.
26. *Кашекова* И. Э. От античности до модерна, М., 2000.
27. *Киященко* Н. И. Эстетика — философская наука, М, СПб.; Киев, 2005.
28. *Коган* М. Философия культуры. – СПб., 1996
29. *Костарева* Т.В.. Чугунное кружево.- Челябинск, 2006
30. Культура эпохи Просвещения. М., 1993 29.Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
31. *Лапина* Н. П. Мир искусства. М., 1977

32. *Лескова* И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство «Учитель». Волгоград, 2000.
33. *Лихачев* Д. Письма о добром и прекрасном . М. 1985
34. *Лихачев* Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
35. *Лотман* Ю. М. Об искусстве, СПб., 1998
36. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
37. *Мириманов* В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира, М., 1997.
38. *Назайкинский* Е. В. Стиль и жанры в музыке М., 2003.
39. *Некрасова* М.А. Народное искусство как часть культуры.: Теория и практика.- М., 1983
40. *Некрывилова* А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. – Л., 1984
41. *Петров* М. Язык, знание, культура. – М., 1991
42. Пособие для учителя «Методика преподавания мировой художественной культуры» авт. Л.В. Пешикова, М. Издательство «Владос». 2004г.
43. Пособие для учителя «Мировая художественная культура 8,9 классы». Авт. Н.В. Кошмина, М. Издательство «Владос». 2004г.
44. *Поляков* В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
45. *Ростовцев* Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980.
46. *Рылова* Л.Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992.
47. *Рубинштейн* С.Л. Основы общей психологии.- СПб.:, 2000
48. *Самарин* Ю.А. Очерки психологии ума.-М., 1962
49. *Сапронов* П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
50. *Семенов* В. Массовая культура в современном мире. – СПб., 1991
51. *Сокольникова* Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.
52. *Сокольникова* Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 2000.
53. *Соколов* М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
54. Творческое воображение режиссеров как основа развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма («Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Шумахера и др. по выбору учителя).
55. *Теплов* Б.М. Психологические основы художественного воспитания // известия АПН.- 1947.- №11.
56. *Теплов* Б.М. Избранные труды в 2-х т.-М, 1985
57. Традиция в истории культуры. –М., 1978
58. *Топоров* В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М., 1995
59. *Флоренский* П. А. Храмовое действо как синтез искусств. М., 1996.
60. *Фохт-Бабушкин* Ю. Художественная культура и развитие личности. – М., 1987
61. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
62. *Цукерман* В. Народная культура. – Свердловск, 1982
63. *Чельшев* Е. Сопричастность красоте и духу: Взаимодействие культур востока и Запада. – М., 1991
64. Школа изобразительного искусства: Вып. 5: Учеб.-метод. пособие / Российская акад. художеств. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1994.
65. *Шорохов* Е.В. Композиция: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986.
66. *Шульгин* В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
67. *Юсов* Б.П. и др. Виды искусства и их взаимодействие. – М.: ИХОРАО, 2001

6.2. *Хрестоматии*

1. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (В.. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов и др.)
2. Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и композитор, С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Эйнштейн – физик – теоретик, скрипач и др.)
3. Психология художественного творчества: Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченков. – Мн. Харвест, 1999
4. Фонохрестоматия к урокам музыки и искусства (1-9 класс). Комплекс Уроков. РФ.

6.3. *Рекомендуемая дополнительная литература*

1. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
2. *Александров* В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
3. *Белецкий* М. Забытый мир шумеров. М., 1980

4. **Боннар** Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
5. **Вагнер** Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
6. **Вазари** Д. Жизнеописание. СПб., 1992
7. **Виппер** Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
8. **Гуковский** М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
9. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
10. **Зелинский** Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
11. Искусство каменного века. М., 1992
12. Искусство стран Востока. М., 1986
13. **Карсавин** Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
14. **Керма** К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
15. **Кравцова** М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
16. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
17. **Куманецкий** К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
18. **Левек** П. Эллинистический мир М., 1989
19. **Ле Гофф**. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
20. **Лихачев** В. Д. Искусство Византии IV– XV вв. Л., 1986
21. **Любимов** Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
22. Мир русской культуры. М., 2004
23. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987
24. **Монтэ** П. Египет Рамсесов. М., 1989
25. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
26. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
27. **Рутенбург**. Титаны Возрождения. СПб., 1991
28. Серебряный век. Л., 1991
29. **Соколов** Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
30. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
31. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
32. **Тяжелов** В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
33. **Удальцова** З. В. Византийская культура. М., 1988
34. Энциклопедия для детей. Т.7. искусство. Ч.1. М.-1997.
35. Энциклопедия для детей. Т.7. искусство. Ч.2. М.-1999.
36. Энциклопедия «Мифы народов мира» 1-2 том. М. Издательство «Советская энциклопедия».1987г.
37. Энциклопедия для детей. «Аванта», 1999.

6.4. Список цифровых образовательных ресурсов:

1. ЭСУН «История искусства»
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
4. ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
5. ЦОР «Мировая художественная культура»
6. Всеобщая история искусств: <http://www.artux.ru>
7. Комплекс уроков по ИЗО: www.IZOCD.ru
8. Комплекс уроков по искусству: www.CD-ISKUSSTVO.ru
9. Комплекс уроков по музыке: www.CD-MUSIKA.ru