Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

Одобрено на заседании
педагогического совета
Протокол №2
от «04» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____ И.А. Решетнева
«04» июня 2025 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области архитектурного искусства
«Архитектура»

Нормативный срок освоения программы 5(6) лет

Возраст обучающихся: 9-12 лет

г. Балтийск, 2025 г

Структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства "Архитектура"

I. Пояснительная записка
II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы
III. Учебные планы:
Учебный план на 5 лет обучения;
Учебный план на 6 лет обучения.
IV. Графики образовательного процесса:
График образовательного процесса на 5 лет обучения;
График образовательного процесса на 6 лет обучения;
Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации, результатов освоения обучающимися образовательной программы
Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации Форма и содержание итоговой аттестации
Фонды оценочных средств
V. Требования к условиям реализации программы
VI. Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности школы.
План работы.
VII. Программы учебных предметов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска (далее - Школа) реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области архитектурного искусства **«Архитектура»** (далее - ОП).

ОП разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства **«Архитектура»** (далее – ФГТ).

Предоставление возможности проявления и развития творческих способностей учащихся лежит в основе требования современного общества.В связи с этим образовательная программа нацелена на комплексное развитие творческого потенциала обучающихся средствами архитектуры и дизайна, создание условий для самореализации личности, предоставление ребенку возможности почувствовать себя творцом. Знания, получаемые из внешнего мира, в деятельности архитектора становятся объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки и создания нового проекта. Для этого требуются не только знания и профессиональные изобразительные навыки и умения, но еще и незаурядный интеллект, оригинальность мышления, творческая интуиция.

Из среды архитекторов выходит много специалистов в самых разных областях искусства и техники: конструкторы, дизайнеры, сценографы, деятеликино и композиторы.

Приобщение детей к архитектурно-художественному творчеству в программе рассматривается не только в качестве инструмента приобретения знаний, формирования практических изобразительных навыков и иных профессиональных умений, но и в качестве основного средства развитиякреативности, интуитивных способностей, образно-логического и проектногомышления в их органическом непротиворечивом единении.

ОП учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихсяи направлены на:

- выявление одаренных детей в области архитектурного искусствав раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области архитектурного искусства приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в области архитектурного искусства.

ОП разработаны с учетом:

- обеспечения преемственности программы «Архитектура» и основных образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования в области архитектурного искусства; сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

ОП ориентированы на:

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; - формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в области архитектурного искусства;
- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоениюв соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспехасобственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

При приеме на обучение по ОП школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческого просмотра, позволяющего определить наличие способностейк художественно-творческой деятельности. Дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненные творческие работы.

СРОК ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОП

Срок освоения ОП для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет5 лет.

При реализации ОП со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по пятые классы составляет 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятые классы составляет 33 недели.

При реализации ОП со сроком обучения 5 лет летние каникулы устанавливаются: с первого по четвертые классы - 12 недель. Осенние, зимние,весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации ОП начального общего и основного общего образования.

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса с первого по четвертые классы. Занятия пленэроммогут проводиться одну неделю в июне месяце и рассредоточены в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП

Результатом освоения ОП является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области архитектурно-художественного творчества:

- знания терминологии в области архитектуры;
- знания способов изображения объемно-пространственной композициина плоскости;
- умение и навыки работы в различных техниках с применением разнообразных художественных материалов;
- умение использовать и трансформировать полученные знания по изучениюприродных форм при создании архитектурных композиций;
- умение создания образов на основе ассоциаций;
- знания основных архитектурно-художественных стилей и направлений;
- навыки интерпретации архитектурных стилей в новые образы;
- умение анализировать и обобщать художественно-конструктивное видениеокружающего мира;
- умение создавать объемно-пространственную композицию;
- умение гармонично сочетать формообразующие фигуры и предметыв плоскостных и объемных композициях;
- знание основных изобразительных техник и инструментов;
- умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта;
- умение графического изображения предметов на плоскости;
- умение графического изображения объемно-пространственных фигур и телвращения на плоскости;
- умение решать задачи по построению геометрических фигур;
- навыки подготовки работ к экспозиции;
- навыки работы профессиональными инструментами;

- навыки работы с оргтехникой;
- знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения; в области пленэрных занятий:
- знания форм и конструкций объектов живой природы, особенностей работынад пейзажем с архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства на плоскости(аксонометрия, перспектива обратная н прямая);
- умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах «рисунок», «живопись»;

в области истории искусств:

- знания основных этапов развития изобразительного искусства и истории развития архитектурного искусства, в том числе истории об охране архитектурного наследия;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; - умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Результаты освоения ОП по учебным предметам обязательной части должны отражать следующие учебные предметы:

ПО.01.УП.01 Архитектурно-художественное проектирование:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения объемно-пространственной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материалаи способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете,контрасте) в композиционных работах;
- умение находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- умение находить объемно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки по созданию композиционно-пространственной работы.

ПО.01.УП.02 Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии:

- знание законов изобразительной грамотности и композиции;
- знание художественных материалов и средств;
- знание законов цветоведения;
- знание способов построения аксонометрии, обратной и прямой перспективы;
- знание способов изображения объема на плоскости;
- умение пользоваться художественными и чертежными инструментами;
- умение создавать различные по сложности композиции;
- умение точно определять габариты, пропорции и масштаб изображаемогопредмета;
- умение грамотно и последовательно применять художественные материалыс учетом их свойств и особенностей;
- умение применять различные техники при решении творческих задач;
- навыки создания объемных форм из различных материалов;
- навык и развития глазомера.
- ***ПО.01.УП.03 Рисунок:***
- знание понятий «габариты», «пропорция», «симметрия и асимметрия», «светотень»;
- знание законов перспективы;
- умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы;
- умение моделировать форму предметов тоном;
- умение последовательно вести длительную постановку;

- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуручеловека;
- навыки передачи пространства средствами штриха и светотени.

ПО.01.УП.04 Живопись:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетическихкачеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- навыки использования основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

ПО.01.УП.05 Объемно-пространственная композиция:

- умение создавать объемно- пространственную композицию;
- умение гармонично организовать форму предмета в макете;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых привыполнении архитектурного макета;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

ПО.01.УП.06 Компьютерное композиционное моделирование:

- навыки работы с компьютерной операционной системой;
- навыки работы с графическими редакторами;
- умение выразить свой творческий замысел с помощью компьютерного 2D или 3D моделирования;
- умение совмещать в цифровой форме результаты других видов моделирования (отсканированных рисунков, фото с макетов, подобранных иллюстраций на заданную тему).

ПО.01.УП.07 Черчение:

- навыки графического изображения предметов на плоскости;
- навыки графического изображения объемно-пространственных фигур и тел вращения на плоскости.

ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов,
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельностив сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства; - первичные навыки анализа произведения искусства; - навыки восприятия художественного образа.

ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства и архитектуры:

- знание основных этапов развития изобразительного искусстваи архитектуры;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве, и архитектуре;
- умение определять в произведении изобразительного искусства и архитектуры основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников и архитекторов, об охране архитектурного наследия,о произведениях изобразительного искусства и архитектуры;
- навыки по восприятию произведений изобразительного искусстваи архитектуры, умение проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навьим анализа и сравнения произведений изобразительного искусства и архитектуры.

ПО.03.УП.01 Пленэр:

- знание закономерностей построения архитектурной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;

- знание способов передачи большого пространства, движущейсяи меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи перспективы, работы над архитектурным эскизом с подробной проработкой деталей.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

Описание материально-технических условийреализации учебного предмета

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию условий для обучения учащихся по ОП, установленных по требованиям ФГТ.

Учебные аудитория для проведения лекционно-теоретических и практических занятий по учебным предметам должны иметь хорошее освещение и быть оборудованы удобной мебелью (столы, стулья, стеллажи, шкафы), аудиовидеотехникой, интерактивной доской, компьютером, принтером, сканером.

Материально-техническая база должна соответствовать противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам и нормам охраны труда.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, которые укомплектовываются печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, архитектуре, дизайну, истории искусств, истории архитектуры, пособиями, энциклопедиями, словарями по природе и культуре, видео и аудио дисками, сетевыми электронными образовательными ресурсами.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Средства обучения

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек,и мелкогрупповых – численностью от 4 до 10 человек.

Процесс обучения строится в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, развивая возможности каждого учащегося.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована длясбора материала, выполнения домашнего задания, посещения выставок, музеев, галерей, театров и т.д.

Консультации для учащихся проводятся с целью подготовки к зачетам, экзаменам, просмотрам, конкурсам, олимпиадам, выставкам и другим творческим мероприятиям.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательнаяи корректирующая функции.

Видами контроля по учебным предметам являются текущаяи промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.

Средства текущего контроля успеваемости: контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебных творческих работ за счет аудиторного времени на предмет.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок, зачет – просмотр творческих работ проводится в счетаудиторного времени;
- экзамен – просмотр творческих работ проводится во внеаудиторноевремя.

Промежуточная аттестация: контрольные уроки, экзамены, зачёты в форме письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ за учебный год в счет аудиторного времени.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области архитектурного искусства. По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

1) Архитектурно-художественное проектирование;
2) История изобразительного искусства и архитектуры.

По итогам выпускных экзаменов выставляютсяоценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной интервалмежду выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.Требования к выпускным экзаменам определяются ОО самостоятельно.

ОО разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствиис настоящими ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствиис программными требованиями, в том числе:

- знание основных архитектурных школ, исторических периодов развитияархитектурного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров архитектурного искусства;
- знание закономерностей построения объемно-пространственной формыи особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительных возможностей;
- овладение методом компьютерного композиционного моделирования, знание его особенностей и условностей;
- навыки последовательного осуществления проектных работ.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, каксследствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разныхзадач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Школа осуществляет виды деятельности, непосредственно связанныес реализацией ОП:

- Творческая деятельность;
- Методическая деятельность;
- Культурно-просветительская деятельность.

Все виды деятельности, осуществляемые Школой, направленына качественную реализацию ОП.

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей и всей архитектурно- художественной среды города, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечивается созданием в Школе комфортной, развивающей образовательной среды.

Творческая и культурно-просветительская деятельность Школы направлена на развитие творческих способностей обучающихся, культурного кругозора, формирование коммуникационных навыков и т.д. Также пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного архитектурного искусства, их приобщение к духовным ценностям.

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в Школе реализуются творческие проекты, выставки, конкурсы, мастер-классы, инсталляции.

Творческая деятельность.

Цели:

- выявление одаренных детей в области архитектурногои изобразительного искусства в раннем возрасте;
- создание условий для архитектурно-художественного образования,эстетического, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний по выполнению архитектурно-художественного произведения;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями своей Родины,народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программыв области архитектуры.

Задачи:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разныхнародов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы архитектурного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области архитектурного искусствав раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлениюв образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области архитектуры.

Организация творческой деятельности обучающихся осуществляется путем проведения творческих мероприятий:

- **выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч и т.д.**

В течение всего учебного года в выставочном зале Школы экспонируются выставки различного направления (методические, выставки работ учащихся, преподавателей, архитекторов-художников). Школа организует участие в конкурсах, олимпиадах по МХК, организует разнообразие мастер-классов в Школе, которые проводят преподаватели-архитекторы, способствует расширению художественного кругозора учащихся, лучшему пониманию ими возможностей разных видов искусств и техник для того, чтобы самому учащемуся определить, что ближе его творческой личности.

Постоянные гости Школы архитекторы, художники, дизайнеры, чьи выставки экспонируются в стенах Школы. С ними организуются творческие встречи, мастер-классы.
Обучающиеся Школы ежегодно участвуют в выставках и конкурсах:

- Ассамблея Искусств, Кубок России по художественному творчеству;
- Творческие мероприятие - «День знаний»: выставка творческих работучащихся и дипломных проектов;
- Творческий конкурс-олимпиада в рамкахВсероссийского фестиваля науки;
- олимпиада учащихся по МХК
- Всероссийский конкурс "Золотая игла" в Доме моды Славы Зайцева и другие творческие мероприятия (выставка «Среда обитания», «Русский стиль в интерьере»)

Методическая деятельность

В Школе осуществляется методическая деятельность.

Преподаватели Школы постоянно работают над методическими разработками по усовершенствованию авторские ОП Школы, разрабатываются новые задания, творческие темы, совершенствуется мастерство и техника исполнения детских творческих работ. Регулярно публикуются статьи в специализированных изданиях и журналах.
Задача архитектора-преподавателя состоит в том, чтобы воспитать интерес, понимание и правильное восприятие окружающей среды, как природной, таки искусственной, учить бережно относиться к природному и культурному наследию, научить средствами архитектуры и дизайна творчески и компетентно организовывать искусственную среду: комнату, детскую площадку, улицу, школу, город. Эти мероприятия направлены на воспитание

целостной личности ребенка, независимо от того, какую профессию он выберет в дальнейшем.

Школа (при необходимости) готова к разработке облегченных, творческих заданийдля детей с ограниченными возможностям.

Культурно-просветительская деятельность.

Работа, проходящая вне стен Школы, связанная с пребыванием учащихся на пленэрах в городской среде, в музеях, зоопарках, экскурсияхпо выставочным площадкам имеет огромное значение, т.к. она, в основном, предваряет учебную работу. Постоянное посещение музеев, текущих художественных выставок, экскурсий по городу и Подмосковью, творческие поездки в города России и зарубежья не проходит без последующей работы, сбору дополнительной информации и исполнению в классе творческих работ.

Во внешкольную программу входит посещение художественных музеев, ботанического сада, музея Мирового океана, и т.д. Много нового и познавательного дают экскурсии по памятникам архитектуры, городским улицам, старым крепостям и замкам, монастырям. В программе пленэров большое значение придается изучению культурного наследия, памятников архитектуры, обычаев и традиционных костюмов, и ремесел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА
«АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО. 01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01. УП.01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

г. Балтийск 2023 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Архитектурно-художественное проектирование» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....стр. 4

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель учебного предмета

Задачи учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…….…….. стр. 10

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.……..…… стр.26

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…...……...…… стр.27

Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА……..…стр. 28

Методические рекомендации преподавателям

Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 30

Список методической литературы

Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Качественно новый уровень жизни, требование соответствия современным мировым стандартам и технологиям переместили акценты в содержании школьного образования и особенно художественного. Провозглашение приоритета человеческих ценностей, предоставление возможности проявления и развития творческих способностей учащихся лежат в основе требования современного общества к обновленному образованию. В связи с этим программа непрерывного девятилетнего курса художественного образования в школе архитектурно-художественного профиля нацелена на комплексное развитие творческого потенциала средствами архитектуры и дизайна, создание условий для самореализации личности, предоставление ребенку возможности почувствовать себя творцом произведения, создаваемого по своему проекту.

В деятельности архитектора, получаемые от внешнего мира необходимые, знания становятся объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или рекомбинации известного. Для этого требуются не только знания и профессиональные изобразительные навыки и умения, но еще и незаурядный интеллект, оригинальность мышления, творческая интуиция.

В программе деятельность архитектора рассматривается по следующим направляющим, которыми впоследствии определяются основные векторы образовательного процесса:

эрудиция (тесная связь информации во многих областях деятельности с творческой работой: основательное погружение в изучаемую тему дает старт к последующей самостоятельной творческой работе);

образно-логический характер мышления (развитие дивергентности мышления, богатой ассоциативности, парадоксальности образности, мобильности, склонности к переосмыслению и трансформации известного, без которых невозможен творческий созидательный процесс);

художественно-конструктивное видение окружающего мира (переориентирование внимания детей с восприятия внешних оболочек форм на внутреннюю структуру объекта, на осмысление его тектоники и устройства, закономерностей формообразования, проявляющихся в технической разработке замысла в планах, фасадах, интерьерах,

конструкциях), реализация идей по оформлению среды, интерьеров детских учреждений;

синтетическое представление об архитектуре в содружестве всех видов искусств - живописи, скульптуры, театра, музыки, дизайна (широкий спектр деятельности учащихся - рисование, черчение, конструирование, лепка, прослушивание музыки, соответствующей изучаемой теме;

развитая интуиция (вариативная формулировка заданий, ориентированных на разные индивидуальные особенности учеников - степень развитости их воображения, уровень знаний, сообразительность, находчивость, изобретательность, логические способности, нешаблонность мышления, личный темперамент);

эстетическая составляющая архитектурного творчества (приоритет художественности в любом задании, даже если это короткое учебное задание на использование художественных материалов);

абстрактность языка архитектуры и дизайна (манипуляция упрощенными формами, комбинаторика на выявление возможных композиционных вариантов);

связь архитектуры со временем («погружение» в эпоху, ее культуру: орнамент, письменность, костюм, живопись, скульптуру, архитектуру, деяния ее выдающихся представителей).

В связи с тем, что перед современным образованием ставятся задачи воспитания человека будущего, идущего в ногу со временем, ориентирующегося в ценностях сегодняшнего дня принципиальным положением программы является еѐ ориентация на реалии современного искусства. Современное искусство не является исключением в последовательном изучении истории культуры. Для воспитания свободного человека необходимо открывать ему весь мир и все богатства мировой культуры, как прошлого, так и настоящего, ничему не отдавая предпочтения, к тому же сама по себе традиция не является созидательной силой, и только сталкивание ее с антитрадицией образует дух подлинного творчества. Особый акцент в программе сделан на отечественную культуру - на искусство авангарда начала XX века, на основе которого развилось современное мировое искусство. Искусство авангарда рассматривается как источник современных средств воплощения замысла, источник современного языка искусства, на котором должен говорить современный творец, даже если он использует темы древнего искусства. Абстрактное искусство свободно от логики обыденного мышления, канонов и правил, апеллирует к геометрическим формам, близким и доступным детям, что даѐт возможность полнее раскрыть творческий потенциал ребѐнка

Приобщение детей к архитектурно-художественному творчеству в программе рассматривается не только в качестве инструмента приобретение знаний, формирования практических изобразительных навыков и иных профессиональных умений, но и в качестве основного средства развития креативности, интуитивных способностей, образно- логического и проектного мышления в их органическом непротиворечивом единении.

Программа учебного предмета **«Архитектурно-художественное проектирование» (АХП)** разработана на основе и с учетом «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства ***«Архитектура»,*** примерной программу по предмету (Сборник примерных программ..., допущенных Министерством культуры РФ к применению в учебном процессе, под. ред. И.Е. Домогацкой. М.-2015 г.)

Этот предмет, равно как и предмет **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГ.ХМиТ)** является обязательным и входит в предметную область ***«Архитектурно-художественное творчество»*** наряду с другими обязательными специальными предметами, включенными в эту предметную область в разных классах и в разное время для расширения специальных знаний, умений и навыков и для усиления эффекта целостности всей комплексной программы, направленной на генеральную цель образовательной программы:
«Развитие творческого потенциала личности средствами архитектуры и дизайна». Это рисунок, живопись, объемно- пространственная композиция, компьютерное композиционное моделирование, черчение, а также история изобразительного искусства, входящая в предметную область ***«История искусств».***

Все обязательные предметы тесно увязаны между собой, причем две основные программы АХП и ИГ.ХМиТ ведет один преподаватель-архитектор. Остальные предметы, которые преподают отдельные специалисты, включаются в учебный процесс по мере продвижения программы с 1 по 5 класс для сохранения целостности комплексной программы творческого развития учащихся и в соответствии с возрастными возможностями восприятия учебного материала согласно ФГТ.

В основе структуры программы предмета **АХП** лежит также технология последовательных этапов построения процесса творчества, формирующих разные направления развития личности, обозначенные соответствующими задачами обучения:

Основные разделы программы предмета АХП:

1. Развитие визуального мышления (Р.1.);

2. Развитие проектного мышления. Реализация идеи, организация среды (Р.2.).

Все задания разделов предмета **АХП** сформированы с учетом возрастных возможностей восприятия учебного материала согласно ФГТ и направлены на:

- выявление одаренных детей в области архитектуры в детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, воспитания и духовно- нравственного развития учащихся;
- приобретение учащимися знаний, умений, навыков в области искусства архитектуры;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных учащихся к поступлению в образовательные организации профессионального образования.

Содержание и тематика каждого из перечисленных разделов программы проходит через весь курс программы, начиная с 1 по 5 классы, усложняясь из года в год по принципу построения заданий программы «от простого к сложному»:

Так, в **1-ом разделе** ***«Развитие визуального мышления»*** при поступлении в школу учащиеся выполняют задания-тесты на наличие творческих способностей, образно- логического мышления, ассоциативного мышления, способности к созданию трансформаций, интерпретаций, парафразов, переосмыслений: «Образы из заданных линий», «Образы из пятна», «Образы из отпечатков ладоней», задания «Дом-буква», «Образы из букв», «Автоплакат», «Буквы-образы», «Преобразование геометрических форм», «Геометрический алфавит», «Натюрморт-портрет».

Во **2-ом разделе** ***«Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи, организация среды»*** учащиеся исполняют **проекты и реализации:** «Новогодние колпачки», «Шляпы», «Пончо», «Воротники», «Пелерины», «Фраки», «Крылья», «Исторические костюмы», «Куклы-марионетки», «Фирменный рабочий фартук с карманами для инструментов по композиции К. Малевича», «Совмещение 2-х силуэтов» - аппликация на готовую майку. Рисунок и печать. В разделе «Организация среды вошли проектные предложения по программе «Архитектура и дети» Международного Союза архитекторов по художественному преобразованию среды. **Проекты архитектурных и инженерных фантазий:** «Машина-игрушка», «Perpetum mobile», «Механическое дерево», «Велосипед», «Биотранспорт», «Автоплаволет», «Машина-раковина для Афродиты», «Насекомые-марионетки», «Дом-фрукт», «Дворец из фруктов», «Подводный

замок из раковин», «Архитектурный корабль», «Архитектурные костюмы по стилям», «Дом для музыканта»

Практическая работа учащихся базируется на изучении теоретического материала. Учащиеся знакомятся **с** произведениями мировой художественной культуры, начиная с *наскальных фресок в Тассили, культуры Древнего Египта,* включающих иероглифы (визуальное сочинение из собственных пиктограмм-иероглифов, изображение человека по «египетскому канону», боги Египта, костюм, колонны с капителями из природных форм), *культура Древней Греции,* (письменность, мифы, орнамент, керамика, архитектурные ордера, костюм, памятники архитектуры); *Русское деревянное зодчество,* сказки, игрушки, письменность, костюм, памятники и элементы деревянной архитектуры, *эпоха Готики:* костюм, письменность, архитектура, живопись; *Каменное зодчество Руси,* фрески, иконы, «Каменное узорочье Москвы», памятники, мосты, русский костюм; *Классицизм* - костюм, архитектура, памятники, мастера; *Модерн* - алфавит, архитектура, орнамент, витраж, сценография; *Авангард:* архитектура, плакат, мастера, живопись, костюм. *Современное искусство:* живопись, скульптура, дизайн, архитектура.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
Классы	2		3		4		5		
Полугодия	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	64	68	64	68	64	68	64	68	528
Самостоятельная работа	24	25	24	26	24	25	24	26	198
Максимальная учебная нагрузка	88	93	88	94	88	93	88	94	726
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экз.	зачет	экз.	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проходят обычно в виде групповых аудиторных занятий. При подготовке конкурсных работ или консультаций в исключительных случаях занятия могут проходить вне аудитории, например, в выставочном зале.

Домашние самостоятельные работы, посильные и нетрудоемкие, также могут проводиться в свободных от других занятий помещениях либо дома с обязательным контролем исполнения преподавателем. Внеаудиторной работой с учащимися является посещение выставок, галерей, музеев, театров, посещение творческих мероприятий.

Цель учебного предмета

- формирование творческой личности, обладающей развитым воображением, нестандартно мыслящей, умеющей ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, владеющей проектными умениями и навыками созидательного творчества, способной к самоутверждению и самореализации.

Задачи учебного предмета

- Развитие визуального мышления: Развитие творческих способностей учащихся, в основе которых лежит дивергентное мышление, дающее множество решений на одну поставленную задачу с помощью образно-логических ассоциаций, трансформаций, переосмыслений, парафразов, обобщений, комбинаторики, метафор, интерпретаций, фантазий, парадоксов, и, наконец, собственной интуиции, которые впоследствии позволят работать в любой художественно-творческой созидательной деятельности, когда надо будет создать что-то абсолютно новое, либо рекомбинировать уже созданное;
- Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи. Организация среды.

Ориентация программы на внедрение в образовательный процесс проектной культуры, необходимый не только в художественно-проектной деятельности, но и в науке, технике, социологии и в других областях будущей деятельности, в основе которых лежит проект, т.е. нереализованная мысль, которую надо воплотить в материале. Так реализовываются идеи учащихся по оформлению и преобразованию окружающей среды, привлечению школьников к компетентному художественному оформлению среды. К концу обучения по программе предмета **«Архитектурно- художественное проектирование»** (АХП) учащиеся должны:

знать: свойства материалов для работы, понятия пропорции, симметрии, светотени, уметь последовательно вести работу, начиная с эскизов на кальке, работы в карандаше, тушью, работой в компьютерных программах (на заключительных этапах обучения предмету). Выбрать материал и для макета итоговой аттестационной работы, соответствующий замыслу;

уметь передать фактуру материала предмета в графической работе, уметь отмывать проект тушью, создать работу в технике коллажа, выполнить проект из гофрокартона или пенокартона и др;

использовать полученные знания, умения, навыки для создания собственного проекта, подчеркнуть все достоинства его и публично защитить его.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс					
Раздел 1. Развитие визуального мышления.					
1.	**Комбинаторика.** Образ из шрифтовых гарнитур. **Дом** из букв и шрифтов.	урок	11	3	8
2.	Символика. **Авторский значок.** Самоопределение личности через знак.	урок	11	3	8
Раздел 2. Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.					
3.	**Совмещение силуэтов.** Эскиз наклейки на майку.	урок	33	9	24
	Аппликация.	урок			
	Шляпа. Эскиз-проект.	урок			
	Каркас-конструкция шляпы.	урок			
	Объемная декорация шляпы из картона.	урок			
	Декорирование.	урок			
4.	Художественная культура Древнего Египта. Мифы, письменность, архитектура, скульптура, живопись, орнамент, мебель, одежда. Беседа.	урок	35	9	24
	Образное постижение художественной культуры Древнего Египта на основе **специфики знака- иероглифа и канонов изображения человека.**	урок			
	Композиция на тему головного убора фараона. Мироздание в малом. Эскизы.	урок			
	Проектная работа «Клафт фараона».	урок			
Раздел 3. Развитие визуального мышления					
5.	**Комбинаторика. Алфавит из геометрических форм.** Ассоциация на форму буквы и геометрической фигуры.	урок	6	2	4
6.	**«Автоплакат».** Образное представление о себе - ассоциации себя с геометрическим телом, буквой, знаком, цифрой.	урок	8	2	4
7.	Ассоциации на буквы, знаки препинания, цифры. **«Люди - буквы». «Люди из букв».**	урок	8	2	8
Раздел 4. Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.					
8.	**Художественная культура Древней Греции.** Природа Древней Греции, архитектура, скульптура, вазопись, орнамент, мебель, одежда.	урок	27	7	20
	Древняя Греция. Орнаментальная композиция.	урок			
	Композиция из архитектурных деталей. Древнегреческие архитектурные ордера	урок			

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Древняя Греция. **Собирательный образ. «Греческий ковер»** в плоскости современного звучания плаката.	урок			
9.	Культура средневековой Европы. Готика. Готические образы. **«Готический ежик»** в смешанной технике графики и коллажа. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на объекты природы.	урок	28	8	20
	Готические образы. **«Готический арбуз»** в образности графики. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на предметный мир.	урок			
	Готические образы. **«Готические люди»** - фантазия на тему архитектурной одежды рыцаря и его дамы в графической смешанной технике.	урок			
10	Инженерные фантазии. Изучение первых средств передвижения. Беседа с зарисовками.	урок	16	4	12
	Инженерные фантазии. **«Изобретаем велосипед».** Эскизы. Карандаш.	урок			
	Биотранспорт - живой механизм. **Работа над эскизом. Проект.**	урок			
			181	49	132
3 класс					
Раздел 5. Развитие визуального мышления.					
11	**Ассоциации.** Портрет из овощей и фруктов. Нестереотипный подход к обычным вещам и явлениям (по творчеству Арчимбольдо)	урок	66	18	48
	Комбинаторика и ассоциации. **«Овощной человек».** Перенесение форм плодов на формы фигуры и костюма человека.	урок			
	«Замок из плодов». Комбинаторика и ассоциации в архитектурном осмыслении форм плодов и овощей - декоративные аспекты осмысления темы.	урок			
Раздел 6. Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи..					
12	Архитектурная фантазия. **«Дом для музыканта».** Знакомство с темой - изучение и накопление материала. Натурные зарисовки музыкальных инструментов.	урок	28	8	20
	Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». «Архитектурное» прочтение музыки. Эскизы.	урок			
	Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Перевод образности музыки и форм музыкальных инструментов на язык конструкции архитектуры. Работа над композицией.	урок			
13	**Русская культура средних веков:** письменность, живопись, костюм, деревянная и каменная архитектура. Введение в тему и собирание информации.	урок	88	24	64
	Каллиграфия - русские «буквицы».	урок			

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Композиция «Русь деревянная». **Мир русской избы.**	урок			
	«Деревянный дворец». Свободная композиция на тему деревянного зодчества в технике граттажа.	урок			
	«Русская архитектура - каменное узорочье». Декоративное убранство русского каменного зодчества. Композиция в технике граттажа.	урок			
	«Русская архитектура. Сказочный город». Тема сказочных древнерусских городов. Композиция в смешанной технике (проект).	урок			
			181	50	132
4 класс					
Раздел 7. Развитие визуального мышления.					
14	Комбинаторика на тему архитектурных биоформ раковин. **Дом-улитка.** Переосмысление формы раковины в архитектурные детали.	урок	66	18	48
	Комбинаторика на тему архитектурных биоформ раковин. **Подводный дворец.** Переосмысление формы раковины в формы архитектурных сооружений.	урок			
	Комбинаторика на тему биотранспорта из раковин. **Воздушный корабль.** Динамика спирали в природе и механике.	урок			
Раздел 8. Развитие проектного мышления. Архитектурные и инженерные фантазии. Реализация идеи.					
15	Инженерные фантазии на комбинаторику и переноса образности. **«Авто-плаво-лѐт»** - построение образа на основе соединения различных функций.	урок	44	12	32
	Инженерный проект разработки машины-игрушки. Альтернатива механистической агрессивной игрушки.	урок			
	Проект **«Крылья».** Крылья везде - в природе, в сказке, в технике. Разработка эскиза-проекта.	урок			
	Проект «Крылья». Воплощение замысла в материале. Каркас. Конструкция механики подвижных крыльев.	урок			
16	**Русский классицизм** в свете Пушкинской эпохи. Накопление информации, лекции, самостоятельная работа.	урок	33	8	24
	Русский классицизм в свете Пушкинской эпохи. «Персонажи эпохи». **Женский и мужской костюм эпохи классицизма.**	урок			
17	**Европейский и русский модерн.** Накопление информации, лекции, самостоятельная работа.	урок	38	10	28
	Европейский и русский модерн. Шрифты модерна. Вывеска или рекламный плакат.	урок			
	Европейский и русский модерн. Орнамент или рапорт ткани в стилистике модерна. **Коллаж.**	урок			
	Европейский и русский модерн. Живописный натюрморт в стиле «модерн».	урок			
			181	49	132

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 класс					
Раздел 9. Развитие визуального мышления.					
18	Архитектура - вторая природа. Ассоциации на связь животного и архитектуры.	урок	44	12	32
	Архитектура - вторая природа. Исследовательская работа - поиск ассоциаций.	урок			
	Архитектура - вторая природа. Разработка замысла.	урок			
	Архитектура - вторая природа. Реализация архитектурно-дизайнерской идеи в завершѐнный образ.	урок			
Раздел 10. Развитие визуального мышления.					
19	Художественная культура XX века. Русский авангард	урок	44	12	32
	Русский авангард. Авангардные башни.	урок			
20	Выпускная аттестационная работа (проект). Тематика по выбору учащегося. Утверждается преподавателем.	урок	94	26	68
			181	50	132
			726	**198**	**528**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

2 класс

Тема 1.

Комбинаторика, образ из одного элемента. Сочинение образа (диковинные птицы, рыбы, портреты, букеты цветов) из массы одинаковых элементов на выбор - полосок бумаги, овалов, квадратов. Изучение выразительных возможностей стандартного элемента. Работа с материалом на создание массы внутри формы. Вырезание элементов. Формирование образа. Закрепление композиции коллажного изображения. Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.

Комбинаторика. Образ из шрифтовых гарнитур. Дом из букв и шрифтов. Осмысление фасада дома и его деталей - окон, дверей, портала, портика через выразительность буквы, шрифтов, текстовых фактур газет, журналов, рекламы и другой печатной продукции. Освоение приемов работы, используемых в типографике: вариация различных шрифтовых гарнитур, игра шрифтов разной фактуры, размера. Материалы: картон, шрифтовые гарнитуры, ножницы, клей.

Тема 2.

Символика. Авторский значок. Самоопределение личности через знак. Образное представление о себе - Я в зеркале аббревиатуры собственного имени и фамилии. Задание на обобщение, ясность и лаконичность мышления, находчивость, остроумие. Что такое монограмма, логотип - из истории художественной культуры. Мастера конструктивизма и логотип - лаконичная стилистика Эль Лисицкого. Разработка личной монограммы, логотипа. Создание эскиза. Личный знак в технике аппликации. Вырезание личной печати из ластика. Эксперименты с оттисками (цвет, компоновка на листе, взаимодействие с другими изображениями). Использование полученных навыков работа плакатным пером, печать, создания коллажа.

Материалы: компьютерная бумага, оракал, летрасеты.

Тема 3.

Соединение двух профилей лиц навстречу друг другу слитно без пустот пространства между ними в технике коллажа из цветной бумаги либо тканей разной фактуры или цвета с добавлением причесок, головных уборов, деталей костюма.

Полученные профили переносятся на готовую майку, пришиваются, либо рисунок перепечатывается на майке в типографии.

Шляпа. Эскиз-проект. Осмысление шляпы как фантастического предмета с переносом на еѐ формы образности других объектов - архитектуры (дом, город, храм), растительности (лес, цветок), животного мира (птица, гнездо, зверь, домашнее животное), мира предметов (лампа, посуда), абстрактной геометрики. Разработка эскиза. Материалы: графические материалы.

Каркас-конструкция шляпы. Усложнение принципов моделирования форм: вариации на тему цилиндра, конуса, куба в сочетании с полями. Разработка системы крепления деталей. Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Объѐмная декорация шляпы. Создание декоративных деталей путѐм кручения (спирали), складывания гармошкой, сгибания и сминания бумаги, вырезания, аппликации, создания объемных деталей по принципу «форточек». Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Декорирование. Решение проблем цветовой организации композиции. Завершение работы над шляпой. Рефлексия, обсуждение, демонстрация на новогоднем параде мод.

Материалы: гофрокартон, ватман, клей, ножницы, бумага.

Тема 4.

Художественная культура Древнего Египта. Мифы Древнего Египта и основные персонажи древнеегипетской мифологии. Образно- знаковый характер египетской цивилизации - иероглифическое письмо. Архитектура (пирамиды, храмы Луксора и Карнака), скульптура Старого, Среднего и Нового царства), орнамент (росписи), мебель (гробница Тутанхамона), одежда (росписи). Сбор информации. Посещение музея (ГМИИ им. А.С. Пушкина), просмотр слайдов, видеофильмов, работа с альбомами. Знакомство с основной терминологией (названия архитектурных памятников и их деталей, деталей костюма). Зарисовка этих понятий. Сбор копий и образцов. Беседа. Материалы: любые графические материалы.

Образное постижение художественной культуры Древнего Египта на основе специфики знака-иероглифа и канонов изображения человека. Портретный образ из иероглифов. Специфика иероглифа как целостного и лаконичного знака-образа. История расшифровки и значение основных иероглифов. Знакомство с каноном изображения человека в египетском искусстве (лицо в профиль, глаз и торс - в фас). Соединение несоединимого - использованием современных ходов мышления (человек - знак), техник и приемов работы для создания фантазии на тему погрудного портрета из образности и графики иероглифа.

Техника и материалы: фломастер, роллер.

Композиция - сочинение на тему головного убора фараона.
Мироздание в малом -

символика и природные мотивы в декорации головного убора. Свободная фантазия на тему клафта и короны фараона. Разработка эскиза. Материалы: графические материалы.

Проектная работа «Клафт фараона». Большая живописная работа в технике гуаши по разработанному предварительно эскизу. Палитра древнеегипетского художника - охры, белый, чѐрный, сине-голубой. Символика цвета в древнеегипетском искусстве. Освоение эффектов контраста - изображение на черной бумаге цветной гуашью. Графические приемы работы с гуашью. Клафт фараона собирается из элементов египетского искусства: орнаментов, париков, мифических существ.

Для создания представления на тему: «Эволюция культуры». Клафт исполняется в макете. Техника и материалы: цветная бумага, гуашь, кисть.

Тема 5.

Комбинаторика. Алфавит из геометрических форм. Ассоциации на форму буквы и геометрические фигуры. Новая версия работы с образностью буквы на основе творчества и геометрических приемов

архитектора Я.Г. Чернихова. Цель совершенствования навыков культуры черчения.

Материалы: рапидограф, цветной карандаш, фломастер, линейка.

Тема 6.

«Автоплакат». Вписывание букв своего имени, фамилии, возраста в композицию из геометрических фигур с изменением их цветов при пересечении форм, по творчеству Эль Лисицкого. Развитие темы авторского значка на новом уровне. Развитие способности к обобщениям и переосмыслениям. Автопортрет в виде авторского плаката с обозначением имени, фамилии, отчества, года рождения, возраста, отпечатка руки, пальца и др. Что такое плакат - из истории плаката. Стилистика плаката в творчестве представителей авангарда20-х годов XX века - работы Эль Лисицкого. Графическая работа в технике коллажа с использованием летрасетов. Материалы: цветная бумага, летрасеты.

Тема 7.

Ассоциации на буквы, знаки препинания, цифры. «Люди - буквы», «Люди из букв».

«Буквы-человечки» - ассоциации на форму букв и различные динамические позы людей («Я» идет, «Н» потягивается и встает на цыпочки, «У» машет руками и пр.). Фигурка человека из букв, знаков препинания и цифр - ассоциативное использование формы буквы («Т» - тело, «С» - шляпа, «Р» - кепка с козырьком, «Ф» - рукав и пр.). Графическая композиция в три цвета, характерные для работ мастеров авангарда (красный, черный, белый). Использование летрасетов букв, цифр, знаков препинания. Техника коллажа. Материалы: цветная бумага, летрасеты.

Тема 8.

Художественная культура Древней Греции. Введение - природа Древней Греции, архитектура, скульптура, вазопись, орнамент, мебель, одежда. Знакомство с понятием «классическое искусство». Мифы и легенды Древней Греции. Боги и мифологические герои. Письменность. Знакомство с главными архитектурными постройками Афинского Акрополя (Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи, театр Диониса), с творчеством знаменитых архитекторов (Иктин, Калликрат) и скульпторов (Фидий, Пракситель). Основные части древнегреческого храма (фронтон, колонна, капитель, антаблемент, стилобат). Скульптурный декор, цветовая композиция и символика древнегреческого храма. Беседа, зарисовки, просмотр фильма.

Материалы: бумага, карандаш и иные графические материалы по выбору. **Древняя Греция. Орнаментальная композиция.** Орнаментальные мотивы в архитектуре и вазописи: волнистые линии, волны, меандр, ионики, пальметты, листы аканты, розетки, ветки лозы. Натурные зарисовки с гипсов и керамики. Фантазия на тему древнегреческого орнамента.

Материалы: бумага, кисть, гуашь.

Композиция из архитектурных деталей. Древнегреческие архитектурные ордера

(дорический, ионический, коринфский). Зарисовки с натуры различных греческих капителей. Выявление декоративных возможностей архитектурных деталей. Творческая работа в технике печати трафаретами с наложением и фрагментацией архитектурных деталей.

Материалы: бумага, гуашь, трафареты из линолеума.

Древняя Греция. Собирательный образ. «Греческий ковер» в плоскости современного звучания плаката. Композиция в технике коллажа из мифологических образов, орнамента, архитектурных деталей, изображений людей в стиле чернофигурной вазописи, греческого алфавита и костюма. Синтез всех приемов стилистики древнегреческой вазописи - плоскостность, силуэтность, орнаментальность, декоративность, цветовая гамма, соответствующая гамме, принятой в Древней Греции (слоновая кость, красно-коричневый, черный).

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы.

Тема 9.

Культура средневековой Европы. Готика. Лекция и беседа. Просмотр книг и слайдов по теме. Знакомство с архитектурными шедеврами высокой готики: Нотр-Дам в Париже, соборы в Реймсе, Страсбурге, Шартре, Кельне, Милане, Руане. Самостоятельная работа учащихся с пособиями, альбомами и книгами по сбору информации. Оформление специальных тетрадей для записей и зарисовок. Зарисовки отдельных характерных деталей готического собора: портала, сводов, витражей, аркбутанов и контрфорсов. Копирование архитектурных мотивов и костюмов с репродукций живописи того времени: французскихминиатюр, работ братьев Лимбург, картин Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Петруса Кристуса. Работа с готическим шрифтом. Материалы: бумага, шариковая ручка.

Готические образы. «Готический ежик» в смешанной технике графики и коллажа. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на объекты природы.

Формирование нестереотипности мышления учащихся. «Колючесть» готической башни и колючки ежика. Колючие возможности графики и техники вырезания. Варианты сравнения готического собора с лесом, со скелетом сказочного дракона, с горными пиками. Материалы: бумага, тушь, перо, ножницы, резиновый клей.

Готические образы. «Готический арбуз» в образности графики. Перенос при помощи свободных ассоциаций образности готики на предметный мир. Продолжение работы по формированию образности мышления учащихся. «Готические предметы» в нашем быту. Варианты кораблей, с вантовыми конструкциями мостов и т.д. Материалы: бумага, тушь, перо

Готические образы. «Готические люди» - фантазия на тему архитектурной одежды рыцаря и его дамы в графической смешанной технике. Изучение средневекового западноевропейского женского и мужского костюма и его деталей (сюрко, эннен, шоссы). Выявление стилистической общности готической архитектуры и средневекового костюма - головной убор конической, завышенная талия платья, удлиненная остроносая обувь подчеркивают черты готический стиля в костюме. Изображение фигуры человека с намеренным искажением естественных пропорций - вытягиванием до пропорций готического собора, что помогает рождению обобщенного образа «человека-собора». Материалы: акварель, тушь, перо, фломастер, белила гуашевые.

Тема 10.

Инженерные фантазии. Изучение первых средств передвижения человека.

Изобретение колеса. Телега, колесница, бричка, карета, конка... и , наконец, велосипед трехколесный, тандем, одноколесный, водный и т.д. Зарисовки в музее, книги, фильмы. Материалы: блокноты, карандаш.

«Изобретаем свой велосипед». Эскизы всевозможных велосипедов: семейных, школьных, с парусами, воздушными шарами, цирковых с животными, птицами. Материалы: Бумага А3, карандаш, роллер.

Биотранспорт - живой механизм. Знакомство с идеями бионики. Соединение биологических форм и механических. Ассоциативная связь функций природных форм и машины (ноги - колеса, глаза - фары, нервы - электропровода, сердце - мотор, печень - карбюратор, голова - кабина

управления). Машина как организм и целостная система - разработка системы блоков и приводов. Движущийся бионический объект (летающий, шагающий, плавающий и т.д.). Разработка эскиза ежика-повозки, птицы- самолета, комарика-вертолета и т.п.

3 класс

Тема 11.

Ассоциации. Портрет из овощей и фруктов. Нестереотипный подход к обычным вещем и явлениям. Переосмысление и перенесение форм плодов на формы лица человека (груша - нос, глаза - вишни, яблоки - щѐки). Работа в духе творчества итальянского художника маньериста Дж. Арчимбольдо, создававшего портреты из плодов, овощей и предметов («Лето», «Осень», «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертума»). Материалы: гуашь, кисть.

Комбинаторика и ассоциации. «Овощной человек». Перенесение форм плодов на формы фигуры и костюма человека. **Составление фигуры из фруктов и овощей (целых и** в разрезе). Сказочный персонаж или театральный костюм для необычного персонажа (Чипполино, мастер Груша, Вишенка, Земляничка и др.). Материалы: фломастер, роллер.

«Замок из плодов». Комбинаторика и ассоциации в архитектурном осмыслении форм плодов и овощей - декоративные аспекты осмысления темы. Продолжение разработки театральной темы - фасад дома из плодов, как плоская театральная декорация (дом для Чипполино, для Порея, для Тыквы). Преимущественное использование формы, фактур и окраски плодов. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Тема 12.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Знакомство с темой - изучение и накопление материала. Изучение формы, назначения и звучания разных видов музыкальных инструментов: народных, духовых, струнных, клавишных, ударных и прочих. Зарисовки музыкальных инструментов с натуры. Вживание в природу музыки. Прослушивание фрагментов музыкальных произведений, отличающихся по ритмической организации, композиции, настроению, интонации, настроению. Графические зарисовки ритмической организации музыкальных фрагментов в сочетании с формами архитектуры. Материалы: бумага, цветные карандаши.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». «Архитектурное прочтение музыки». Размышление на тему общности архитектуры и музыки (абстрактный характер выразительности, роль ритма в организации композиции, числа, геометрики, существование во времени). Переосмысление звука, формы и назначения музыкального инструмента в художественный образ. Соединение несовместимых понятий - архитектуры, музыки и музыкальных инструментов. Создание ряда вариантов эскизов
«Дома для музыканта». Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер. **Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Перевод образности музыки и музыкальных инструментов на язык конструкции архитектуры.** Разработка идеи фасада и разреза дома для музыканта. Ассоциативное соотнесение архитектурных деталей и формы инструментов. Разработка декора дома для музыканта. Работа над композицией в большом формате. Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер.

Архитектурная фантазия. «Дом для музыканта». Перевод образности музыки и звучания музыкальных инструментов на язык цвета и графических фактур. **Завершение работы над композицией. Презентация и защита проекта. Материалы: бумага, цветные карандаши, акварель, роллер.**

Тема 13.

Древняя Русь. Русская культура средних веков: письменность, живопись, костюм, деревянная и каменная архитектура. Введение в тему и сбор информации. Лекции об основных архитектурных произведениях каменного (храмы Владимиро-Суздальского княжества, Новгорода и Пскова, Московский Кремль) и деревянного (ансамбль в Кижах) зодчества. Самостоятельная работа учащихся с пособиями, альбомами и книгами по сбору информации. Копирование с репродукций. Материалы: бумага, цветные карандаши. **Каллиграфия - русские «буквицы».** Надпись (название родного города, древнерусского города, крепости) по мотивам старославянского алфавита и древнерусского зодчества. Знакомство со старославянской графикой. Двойное переосмысление - образности буквы как архитектурного сооружения древнерусского зодчества и древнерусской архитектуры (храма, колокольни, избы, дворца) как буквы. Материалы: бумага, тушь, перо. **Композиция «Русь деревянная». Мир русской избы.** Конструкция, строительные материалы, декор и символика русской избы. Северный и южный тип крестьянской усадьбы. Интерьер русской избы. Традиционная утварь. Зарисовки с учебных пособий и альбомов. Выполнение композиции в технике граттажа. Материалы: бумага, гуашь, кисти. **«Деревянный дворец». Свободная композиция на тему деревянного зодчества в технике граттажа.** Принципы конструкции

деревянных сооружений: четверик, восьмерик, шатер, скатная кровля, бочка. Материалы: основание - лиственница, сруб - сосна, лемех - деревянная черепица - осина. Композиционные особенности архитектуры деревянного дворца - хоромный принцип живописного соединения разновысотных и разнохарактерных помещений с собственным перекрытием. Разработка эскиза, изготовление кальки, перевод композиции с кальки на поверхность, подготовленную под граттаж, гравировка или процарапывание рисунка. Материалы: бумага, гуашь, кисти.

Творчество русских художников-иконописцев Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека. Житийная икона XVII века. Законы обратной перспективы в построении пространства русской иконы (точка схода на зрителе, смещение предметов к ближнему краю. Приѐмы изображения архитектурных сооружений (крыши, арки), элементов пейзажа (горки, волны, облака) и предметного окружения (столы, троны, подставки для ног) в иконе. Зарисовки архитектурных деталей, с наиболее выразительно показанной обратной перспективой. Материалы: бумага, карандаш.

Архитектурные памятники XVI-XVII веков: ц. Вознесения и ц. Иоанна Предтечи в Коломенском; ц. Преображения в с. Остров; Покровский собор (Василий Блаженный), ц. Троицы в Никитниках, ц. Рождества в Путинках в Москве; ц. Знамения в Дубровицах; Троице-Сергиевская лавра; Рождественская церковь в Нижнем Новгороде и др.

«Русская архитектура - каменное узорочье». Декоративное убранство русского каменного зодчества - наличники, порталы, шатры, кокошники, гири, бусины. Узорочье кирпичной кладки (бегунок, поребрик) и белокаменной резьбы. Орнаментальные и природные мотивы муравленых и многоцветных изразцов. Зарисовки элементов декоративного убранства. Свободная фантазия на тему каменного узорочья древнерусской архитектуры - разработка эскиза. Материалы: бумага, карандаш.

«Русская архитектура - каменное узорочье». Композиция в технике граттажа.

Плоскостная декоративная композиция. Игра на соотношение крупного силуэта архитектурных деталей (крыльцо, шатѐр, окно) и орнаментального узорочья, чѐрного фона и «белокаменной резьбы». Материалы: бумага, тушь, перо.

«Русская архитектура. Сказочный город». Тема сказочных древнерусских городов в русской живописи - беседа со слайдами. Палехская миниатюра, творчество И.Я. Билибина, А.М. Васнецова, ранние живописные работы В.В. Кандинского, фантазии А.В. Лентулова, иллюстрации Т.А. Мавриной, декорации Н.Гончаровой. Разработка эскиза

композиции собственного сказочного города по мотивам творчества русских художников. Материалы: бумага, акварель.

Средневековая Русь. «Русская архитектура. Сказочный город». Композиция в смешанной технике (проект). Материалы: бумага, акварель, роллер, тушь, перо, фломастеры и др.

4 класс

Тема 14.

Комбинаторика на тему архитектурных биоформ раковин. Дом - улитка. Переосмысление формы раковины в архитектурные детали. Фантазии на тему бионики. Аналоги природным формам раковин в архитектуре А. Гауди - павильоны парка Гуэль. Материалы: бумага, тушь, перо.

Комбинаторика на тему архитектурных биоформ раковин. Подводный дворец. Переосмысление формы раковины в формы архитектурных сооружений - **башня,** купольное перекрытие, переходы и перекрытия. Аналоги природным формам раковин в архитектуре А. Гауди - башни Саграда Фамилия, Музей современного искусства Гугенхейма в Нью-Йорке. Материалы: бумага, тушь, перо.

Комбинаторика на тему биотранспорта из раковин. Воздушный корабль. Динамика спирали в природе и механике. Обыгрывание разнообразных форм спиралевидных раковин - в объѐме, в разрезе. Развитие способностей к переносу свойств одних предметов на другие. Материалы: бумага, тушь, перо.

Тема 15.

Инженерные фантазии на комбинаторику и переноса образности. «Авто-плаво-лѐт» - построение образа на основе соединения различных функций. Совмещение механических и биологических элементов в новых условиях переосмысленных функций. Развитие изобретательности и сообразительности. Разработка эскиза. Работа над графической композицией. Материалы: бумага, роллер, цветные карандаши.

Инженерный проект разработки машины-игрушки. Альтернатива механистической агрессивной игрушки. Взаимный ассоциативный перенос особенностей органики и механики. Продолжение темы биотранспорта. Варианты тем: музыкальная машина, машина-птица,

кабриолет-акула и др. Развитие способностей к созданию новых форм. Материалы: бумага, фломастеры, гуашь.

Проект «Крылья». Крылья везде - в природе, в сказке, в технике. Разработка эскиза- проекта в комплексе: головной убор, воротник, крылья. Знакомство с идеями Леонардо да Винчи и В.Е. Татлина («Летатлин»). Свободный выбор тематики. Соотнесение образа крыльев со своей индивидуальностью. Выстраивание последовательности этапов выполнения проектной работы - выбор материалов, разработка системы креплений, композиция, цветовая гамма. Варианты образности носителя крыльев: птица, насекомые (бабочка, стрекоза), механизмы (самолѐт, вертолѐт, дельтаплан, мельница), сказочные и мифологические персонажи (дракон, Пегас, Карлсон, Дюймовочка, эльфы). Материалы: бумага, фломастеры.

Проект «Крылья». Воплощение замысла в материале. Каркас. Конструкция механики подвижных крыльев. Декорирование. Вырезание крыльев из пенокартона. Укрепление каркаса крыльев. Разработка конструкции системы креплений подвижных механических крыльев. Материалы: пенокартон, гофрокартон, проволока, ткань, крепежные элементы.

Тема 16.

Русский классицизм в свете Пушкинской эпохи. Накопление информации, лекции, самостоятельная работа. Просмотр слайдов, книг и беседы об эпохе. Знакомство с творчеством М.Ф. Казакова, В.И. Баженова, Д.И. Жилярди, К.И. Росси, А.Н. Воронихина, Д.И. Левицкого, В.А. Боровиковского. Изучение костюма, причесок, мебели, архитектуры, шрифтов и т. д. Натурные зарисовки и копирование репродукций картин и фотографий. Материалы: бумага, карандаш.

Русский классицизм в свете Пушкинской эпохи. «Персонажи эпохи». Женский и мужской костюм эпохи классицизма. Ориентация классицизма на идеалы античности. Античные мотивы в костюме эпохи классицизма. Стилистическое единство архитектуры и костюма классицизма. Женский костюм в портретах Ж.Л. Давида и Ж.О. Энгра Специфика силуэта с завышенной талией. Особенности декора. Особенности мужского военного костюма в работах Т. Жерико и О.И. Кипренского. Материалы: бумага, белила, кисть. **Тема 17.**

Европейский и русский модерн. Накопление информации, лекции, самостоятельная работа. Знакомство с основными характеристиками архитектуры модерна и творчеством его характерных представителей - Ф.И. Шехтеля, Л.Н. Кекушева, В. Орта, А. Гауди. Специфические черты модерна в живописи на примере работ А. Тулуз- Лотрека, Г. Климта, А. Мухи, Л.С. Бакста. Материалы: бумага, карандаш. Европейский и русский модерн. Шрифты модерна. Вывеска или рекламный плакат.

Фантазии на тему воображаемого рекламного плаката школы искусств. Ориентация на стилистику театральных плакатов А. Тулуз- Лотрека, календари А. Мухи, графику И.Я. Билибина. Специфика графики модерна - орнаментация свободной ассиметричной композиции, растительные мотивы. Материалы: бумага, тушь, перо. **Европейский и русский модерн. Орнамент или рапорт ткани в стилистике модерна. Коллаж.** Особенности линии в модерне - прихотливость, органичность, непрерывность, волнообразность и стихийность. Специфика колористических гармоний модерна - пастельные теплые и холодные тона, разбелѐнность цвета, тонкие градации и сопоставление плоскостных цветовых пятен, любовь ко всем оттенкам лилового, сиреневого, фиолетового и золотого. Композиции из геометрических элементов в модерне на примере фонов картин Г. Климта. Материалы: цветная бумага, тушь, перо, белила. **Европейский и русский модерн. Живописный натюрморт в стиле «модерн».** Изучение композиционных и колористических особенностей живописи модерна. Перенос художественных особенностей стиля на натуру. Учимся подбирать вещи, характерные для модерна, видеть натуру глазами художника эпохи модерна, компоновать по принципам модерна. Материалы: бумага, акварель

5 класс

Тема 18.

Архитектура - вторая природа. Ассоциации на связь животного и архитектуры.

Характер и форма тела животного, место и происхождение животного, символика, связанная с образом животного как основ для перехода к архитектурному образу. Варианты: верблюд/пустыня/восточная

архитектура; медведь/древесная порода леса/деревянная архитектура Руси; петух/утренняя птица/звонницы; единорог/западноевропейские средневековые легенды/ романская и готическая архитектура; черепаха/рисунок панциря/город; Жираф/идея башни/современное искусство авангарда и башня Татлина. Материалы: бумага, тушь, перо.

Архитектура - вторая природа. Исследовательская работа. Поиск ассоциаций на животного в области архитектурных стилей и форм. Выбор образа проекта на основе пройденных архитектурных тем. Попытка объединить живое и неживое, животное и архитектуру, скелет и конструкцию. Разработка эскиза-идеи. Материалы: бумага, тушь, перо.

Архитектура - вторая природа. Разработка замысла. Решение общего силуэта, разработка идеи архитектурной конструкции, подбор архитектурных деталей, организация свето-теневой или цветовой композиции. Материалы: бумага, тушь, перо, акварель.

Архитектура - вторая природа. Реализация архитектурно-дизайнерской идеи в завершѐнный образ. Развитие творческого и логического мышления на основе визуальных ассоциаций, аналогий, нестереотипных переносов. Обсуждение и оценка оригинальности, нестереотипности и остроумия замысла. Материалы: бумага, тушь, перо, акварель.

Тема 19.

Художественная культура XX века. Русский авангард. Общая характеристика современного искусства и искусства русского авангарда. Творчество представителей абстракционизма (К. Малевич, Л. Попова, А. Родченко, В. Степанова, Н. Удальцова) и конструктивизма (Эль Лисицкий, Я. Чернихов, В. Татлин, К. Мельников). Универсализм мастеров русского авангарда. Единство живописи, дизайна и архитектуры в творчестве художников русского авангарда. Материалы: любые графические материалы.

Русский авангард. Авангардные башни. Подготовительная работа. Выбор стилистики мастера авангарда как опоры будущего проекта. Соотнесение образа башни с характером собственной индивидуальности. Разработка конструкции, цветового решения. Определение техники исполнения. Создание эскиза-идеи. Исполнение в материале с соблюдением условий устойчивости, художественности. Материалы: калька, тушь, акварель гуашь, цветной карандаш и т.д.

Тема 20.

Выпускная аттестационная работа (проект). Тематика по выбору учащегося. Утверждается преподавателем.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета АХП является приобретение следующих знаний, умений и навыков согласно ФГТ:

- знания в области терминологии архитектуры;
- основные методы и способы проектирования и моделирования;
- умение применять конструктивное мышление в объемно-пространственной композиции;
- знать принципы подбора информации и систематизации;
- подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умения находить художественные средства, соответствующие замыслу проекта: чертеж, макет, компьютерные технологии;
- умение использовать в творчестве разные изученные архитектурные стили и интерпретировать их в проекте в новые образы;
- умение применить креативные способности для создания новых необычных образов;
- умение сочетать в одном проекте несочетаемые понятия: архитектурный костюм, натюрморт-портрет, готический арбуз;
- умение вести длительную работу над темой проекта через серию коротких последовательных действий: зарисовки с натуры в музее, в городе в поисках идеи, создание вариантов эскизов проекта, подбор пособий, литературы в поддержку идеи, подбор художественных средств для исполнения проекта;
- умение подобрать художественные материалы для успешной реализации идеи проекта;
- умение осмысленно и доказательно защитить свою идею;

- умение найти предпочтительную тему выпускной аттестационной работы с учетом изученного материала.

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету **«Архитектурно-художественное проектирование»** являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету.

Средства текущего контроля успеваемости: контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебных творческих работ за счет аудиторного времени на предмет.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация: контрольные уроки, экзамены, зачѐты в форме письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ за полугодие в счет аудиторного времени.

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Итоговая оценка по завершении учебного курса предмета заносится в «Свидетельство об окончании школы».

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично» Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «Хорошо» Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно» Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям.

Освоение программы учебного предмета **«Архитектурно-художественное проектирование»** проходит в форме практических занятий на основе анализа природа в сочетании с изучением теоретических основ архитектурно-художественного проектирования. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

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

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания.

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

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

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

Технические и электронные средства обучения: электронные учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Малевич - художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
2. Fantasy worlds Deidi von Shaewen Jon Mazels. Taschen. 1995.
3. Guido Guiffre. Giorgio Morandi. Sansoni editore Firenze. 1970.
4. Jon Mazels. Fantasy worlds. Deidi von shaiwen Jon Maizels. Taaschen.1995.
5. Michael schout. Fantastic architecture. Harri Abrams, Ing.Publishers, New York.
6. Optical Illusions. Taschen. 1992. Koln.
7. Tchernikhov Jakov. Document et reproduction des arrives de A.Tchernikhov. Somogi edition d'art.
8. Tchernikov J. Somogy editions d'art. 1931.
9. Volker fisher Design heute. Prestel-verlag.
10. Zerbst Rainer Gaudi. Taschen.
11. АРИТО0РАФ1А. Окружности.
12. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
13. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
14. Андреева Л. Советский фарфор 1920 - 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.
15. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
16. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
17. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
18. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: MCMXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
19. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
20. Дуран А. Поэзия чисел.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
22. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
23. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
24. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.

25. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М. 2006.
26. Жан Тенгли в Москве. Типография «Edition de la difference». Париж.
27. Жилкина З.В. Кафедра рисунка - абитуриенту/Учеб. Пособие. - М.: «Архитектура-С», 2005.
28. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
29. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
30. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. - СПб.: Издательство «Азбука- классика», 2006.
31. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
32. Корбала Ф. «Золотое сечение»
33. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания - М.: МАРХИ, 1986.
34. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.
35. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модулор». Изд. «Прогресс».1970.
36. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
37. Ленюо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
38. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
39. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
40. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
41. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.
42. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
43. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
44. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
45. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
46. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО «Академия моды. Москва.
47. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
48. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
49. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.

50. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. - М. «Архитектура-С», 2008.
51. Основы техники рисунка. Художественная школа. - М.: Издательство «Эксмо», 2005.
52. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство «Архитектура». 2006.
53. Пиранези. Архитектурные фантазии..2008.
54. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
55. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер бук-бизнес». 2002.
56. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. - СПб.: Издательство «Азбука - классика», 2001.
57. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.
58. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. - граф. Фак. Пединститутов. - М.: Просвещение, Владос, 1995.
59. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.
60. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
61. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
62. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
63. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике рор-ир.
64. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
65. Хан-Магомедов С.О. « пространства». Москва. Архитектура. 1995.
66. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
67. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
68. Чернихов Я. Архитектурные миниатюры.
69. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство «Международная книга».
70. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
71. Чернихов Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств, Ленинград, 1928.
72. Чернихов Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
73. Чернихов Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
74. Чернихов Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
75. Чернихов Я. Орнаменты.1931.

76. Чернихов Я. Основы современной архитектуры. 1920.
77. Чернихов Я. Сборник задач по графике. 1926.
78. Чернихов Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.
79. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.
80. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
81. Шуази Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
82. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
83. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
84. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства.2013.

Средства обучения:

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО.01 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.02 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «Архитектура». Сборник примерных программ…Под Ред. И.Е. Домогацкой. М. – 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА… .....стр. 4

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

Срок реализации учебного предмета.

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Цели и задачи учебного предмета.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Методы обучения.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……стр. 12

Учебно-тематический пан.

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……. стр. 27

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК……..…….. стр. 28

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контрольные требования на разных этапах обучения.

Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по рисунку.

Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА…….. стр. 31

Методические рекомендации преподавателям

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 38

Список методической литературы.

Список учебной литературы.

Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГХМиТ) разработана на основе и с учетом «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура» от 02.10.2013 года.

При составлении программы использовались материалы сборника методических материалов по итогам семинара «Школа искусств на современном этапе развития» (под редакцией И.Е. Домогацкой); и методические разработки детской художественной школы им. В.Д. Поленова (г. Тула).

Объем и содержание учебной программы «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Для достижения максимально высоко результата обучения, обязательный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» целесообразно поручить преподавателю- архитектору, ведущему «Архитектурно-художественное творчество» и другие предметы, входящие в предметную область.

Содержание программы адаптировано к возрастным возможностям восприятия учебного материала, согласно «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Цель учебного предмета: развитие творческого мышления учащихся на основе изучения художественных материалов и их свойств.

Для успешного освоения программы следует решить ряд практических задач.

Задачи развивающие:

– развивать наблюдательность и стремление исследовать окружающий мир;

– развивать умение видеть красоту природы;

– развивать стремление к изучению художественных технологий прошлого и настоящего.

Задачи воспитательные:

– прививать любовь к окружающему миру;

– воспитывать аккуратность в работе.

Задачи обучающие:

– научить основам композиционной грамоты (на плоскости и в трехмерном пространстве);

– научить грамотному применению материалов графики (тушь, фломастеры, мелки и др.) в процессе архитектурного творчества;

– научить грамотному применению материалов живописи (гуашь, акварель, акрил и др.) в процессе архитектурного творчества;

Развивать творческий потенциал учащихся позволяет технология последовательных этапов построения процесса обучения.

Учебная программа предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГХМиТ) содержит следующие разделы:

Раздел 1. Основы композиционной грамотности

Раздел 2. Изучение художественных материалов и технологий

Раздел 3. Архитектура и окружающий мир

В разделах программы предусмотрены методические задачи, направленные на разностороннее развитие личности учащегося.

Содержание раздела «Основы композиционной грамотности» формирует способность организовывать творческие работы на листе бумаги (и в объеме) с точки зрения раскрытия тематики, визуальной целостности, выбора художественных материалов для их выполнения. Учащиеся изучают

приемы работы над композицией, знакомятся с понятиями «силуэт», «пропорции», «симметрия и асимметрия», учатся применять контрасты по размеру, форме, цвету, а также определяют «главное – второстепенное» в композиции и осваивают прием сгущения – разряжения элементов композиции.

В разделе «Изучение художественных материалов и технологий» учащиеся знакомятся с изобразительными средствами карандаша, фломастера, роллера, туши, гуашевых и акварельных красок, пастели. Изучают основные средства изображения: точку, линию, пятно. Последовательно осваивают способы изображения пространственных планов: ближе – дальше, выше – ниже.

В разделе «Архитектура и окружающий мир» рассматриваются объекты природы и архитектурные памятники с точки зрения их внутреннего и внешнего строения: листья, растения, деревья, плоды, насекомые, птицы, животные и формы архитектуры исторических эпох. Внимание учащихся акцентируется на свойствах формы данных объектов, на совершенстве пропорций и цветовой гармонии. Природы и окружающий мир выступают, как источник идей для творчества.

Содержание и тематика каждого из перечисленных разделов программы проходит через весь курс программы, начиная с 1 по 5 классы, усложняясь из года в год принципу «от простого к сложному».

Все задания для практической работы учащихся сформированы, согласно ФГТ «Архитектура». Учитывают возрастные возможности восприятия учебного материала и направлены на:

– создание условий для художественного образования, воспитания и духовно-нравственного развития;

– приобретение учащимися знаний, умений, навыков в области изобразительной грамотности, знания художественных материалов, а также в области работы с объектами природы;

– приобретение опыта творческой деятельности в области архитектурного творчества.

Результатом освоения учащимися программы предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» выступают:

– знание основных художественных материалов и способов их применения;

– владение способами изображения пространства на плоскости: построения планов, загораживаний, аксонометрии, обратной перспективы, прямой перспективы с одной и двумя точками схода, оптических иллюзий;

– применение принципов «золотого сечения», отражения, ритмической организации формы, законов цветоведения в практической работе.

– владение художественными и инженерными технологиями.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» реализуется 5 лет: с 1 по 5 классы

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

Учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» предусмотрено: максимальная учебная нагрузка – 660 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 165 часов и аудиторные занятия – 495 час.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» со сроком обучения 5 лет (программа «Архитектура» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации	Всего часов

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	99		66		99		99		132		495
Самостоятельная работа	33		33		33		33		33		165
Макс.учебная нагрузка	132		99		132		132		165		660
Вид промежуточной аттестации		ДЗ		ДЗ				ДЗ			

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по обязательному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» проходят обычно в виде групповых (11-14 человек) аудиторных занятий. Практическая работа с учащимися в период консультаций или подготовки к конкурсам может проходить в малокомплектных группах (5-6 человек). Самостоятельная работа по предмету предусматривает посещение музеев, выставок, мастер- классов, зависит от темы творческих заданий по предмету.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» предпрофессиональной программы «Архитектура» со сроком обучения 5 лет составляет:

Аудиторные занятия:

1 класс – по 3 часа в неделю;

2 класс – по 2 часа в неделю;

3 класс – по 3 часа в неделю;

4 класс – по 3 часа в неделю;

5 класс – по 4 часа в неделю.

Самостоятельная работа:

1 – 5 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально. Также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы учебного предмета являются приобретаемые учащимися знания умения и навыки, согласно ФГТ к обучению по предпрофессиональной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

В программе «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» содержатся:

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

Методы обучения

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

– объяснительно-иллюстрированный (объяснение, беседа, лекция, рассказ с иллюстрациями темы на выставках, экскурсиями по памятникам культуры и природы);

– репродуктивно-наглядный (показ альбомов, плакатов, пособий, книг, видеофильмов, снятых с показательных уроков о процессе обучения по программе);

– практический (выполнение заданий по темам программы в мастерской, на природе, на выставках);

– исследовательский (работа по заданиям в библиотеке, музеях художественных, прикладного искусства);

– эмоционально-эвристический (подбор материалов для работы, вызывающей эмоциональное состояние удовольствия, удовлетворения, победы, ощущения озарения, инсайта от успеха проделанной работы). Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база обучения учащихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», установленных по требованиям ФГТ:

– учебные помещения, предназначенные для проведения аудиторных занятий, оборудуются столами, стульями, экраном и проектором для показа фильмов, учебной доской, учебными мольбертами, ковриками для резания макетов; рабочими станциями с соответствующим программным обеспечением, принтером;

– выставочный зал (лекционный зал) для выставок, публичной защиты проектов оборудован экраном и проектором для показа видеофильмов.

– библиотека оснащена книгами, пособиями, энциклопедиями, словарями по природе и культуре, видео и аудио дисками;

Все учебные помещения оснащены техническим оборудованием, обеспечивающим бесперебойное функционирование инженерных систем согласно нормам и требованиям СНиП, норм охраны труда, противопожарной безопасности помещений учебных классов обеспечиваются своевременным ремонтом.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Темы занятий по предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» направлены на решение таких задач, как обучение основам композиционной грамоты: точка, линия, пятно, симметрия, отражение, главное – второстепенное, центр композиции, статика-динамика в композиции; формирование художественно- изобразительной грамоты: деление отрезка на глаз, метод парных точек при

конструировании формы; повышение культуры восприятия, развитие творческих способностей учащихся.

1 класс

С первого класса необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве. Развивать у детей точность живописного восприятия, воспитывать живописную культуру изображения, основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого

Цветные карандаши. Маркеры. Мягкость. Палитра возможностей использования. Растяжки. Переходы разных цветов. Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60х40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвета, яркость или наоборот, подбор нюансных цветов… Работа должна быть аккуратной, ровно покрашенной, без «соломы» из линий.

Тушь, перья. Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных. Материалы: тушь, перья.

Освоение техники коллажа. Листья – форма – строение. Освоение техники коллажа. Сравнение форм. Связь формы и силуэта. Освоение простейших принципов работы в коллаже на выявление выразительности силуэта. Фактурная разнохарактерность газетной бумаги с различными гарнитурами. Лист природный и лист газетный – работа разного шрифтового наполнения на образность листа. Приемы вырезания симметричной формы. Выполнение коллажа из листьев на цветной бумаге. Материалы: бумага цветная и газетная, ножницы, клей.

Фантазия на тему строения листа – мир в одном листе. Работа пером. Образное решение мира листа – свободная тематика. Декоративное

заполнение поверхности листа по принципу коллажа – архитектурные элементы, геометрическая орнаментика, предметное заполнение.

2 класс

Выразительные возможности гуаши для создания живописного образа. Составление «палитры» разных традиционных и нетрадиционных способов работы с гуашью (отпечаток нити, ткани, сетки, природных материалов, печатей, таблеток, трафаретов; набрызг краски с зубной щётки; растяжка тона и др.). Придумывание новых индивидуальных способов работы – создание задела творческого решения индивидуальных замыслов. «Палитра» материала – это тоже творческая работа. Комбинация работы с натуры (букет с цветами) и свободной фантазии (фон, обстановка). Доработка деталей нетрадиционными способами нанесения краски.

Форма и структура растений, цветов и трав различной конфигурации, размера и цвета. Графическая композиция. Экскурсия в парк, сбор цветов и трав, принадлежащих к разным семействам (зонтичные папоротники и др.). Зарисовки с натуры. Работа с энциклопедиями по ботанике, составление коллекции фотографий растений. Создание графической работы линией на выявление разнообразия форм, структур и ритмической организации трав и цветов из отдельных натурных фрагментов. Задания на образное переосмысление натурных зарисовок. Творческая самостоятельная композиция большого формата в смешанной технике акварели и графики.

3 класс

Образы из геометрических фигур, преображенные вырезками по принципу «форма-антиформа». «Дом из растений». Ассоциации на растительные и архитектурные формы. Дом для Дюймовочки, дом для эльфа, дом для цветочной феи – образное проживание темы. Творческая самостоятельная композиция большого формата в смешанной технике акварели и графики.

Пастель для исследования выразительных возможностей традиционных и нетрадиционных способов работы с ней. Виды пастели – сухая и масляная. Традиционные и нетрадиционные основы для работы в технике пастели:

бумага разной степени шероховатости и окраски, цветной картон и крафтовая бумага, наждачная бумага и пр. Способы работы с пастелью: растереть пальцем, ватой, втереть цвета друг в дружку, растяжка цвета и др.

Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натурный натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей. Выразительность объёма плодов на плоскости – объёмное светотеневое решение формы при плоскостности фона. Выразительность органической формы на контрасте с геометрическим декором фона. Использование различных фактурных приёмов работы с пастелью.

Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов, декоративных возможностей внутренней структуры плодов, образующейся при разрезе. Исследование разрезов вдоль и поперёк фрукта или овоща – работа с мотивами осевой и центральной симметрии.

Пропорции. Габариты. Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы». Плоскостное изображение. Передача пропорции основных габаритов предметов на плоскости листа. Игнорирование явления загораживания формы и выделение пересекающихся участков другой фактурой, отличающейся от фактуры всего предмета. Использование палитры графических фактур.

Форма и антиформа. Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непроявленности, закрытости и непрозрачности сути вещей. Развитие темы осмысления себя в инициалах – «закрытого» негатива и «открытого», наполненного «фактурной» жизнью, позитива. Работа в технике коллажа.

4 класс

Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве натуры используются богатые по цвету и разнообразные дары осени (цветы, ветки с плодами).

Самое главное – натюрморт должен быть красивым, чтобы появилось желание поработать над ним. Можно составить натюрморты из предметов контрастных цветовых сочетаний, в теплой или холодной цветовой гамме. Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение. Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии. Первый этап – свободная композиция из прозрачных кубов разного размера и в различных ракурсах. Построение граней и рёбер. Художественный эффект пересечения графической линии, игры размеров и конфигураций.

Светлый, нейтральный фон очень легко прописывается между цветами и листьями, а мелкие детали букета можно прописать по уже сделанному фону.

В следующую постановку включаем гипсовую вазу на фоне драпировок. При компоновке натюрморта необходимо следить за правильной передачей общих пропорций сложной формы гипсовой вазы. Как правило, она является доминантой в постановке, но помните о том, что не только ради нее поставлен натюрморт. Главной же задачей является передача материальности гипса и пластическую форму складок. Часто к прочим задачам добавляется и сложное контрастное освещение натюрморта. Тоновой и тепловой контрасты, рефлексные эффекты необходимо выявить в своей работе. Необходимо писать белый цвет формы разными цветами, а не разведенным серым. В конце работы привести картину к цельности, выявите доминанту композиции.

.

5 класс

В пятом классе закрепляются все навыки, необходимые для завершения курса.

В пятом классе у учащегося должен сформироваться определенный уровень живописной культуры и технических навыков.

Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы. Сравнение пропорций Изображение. Фигура человека в движении. Натурные зарисовки человека в разных позах.
Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Освоение первичных навыков работы с рейсфедером. Выполнение пейзажа или натюрморта путём «набирания» тона при помощи линий разной толщины и плотности, изменения расстояния между линиями. Сочетание рейсфедерной линии (т.е. по линейке) с линией, проведенной от руки пером. Художественные и декоративные эффекты сопоставления штриховки предметов натюрморта рейсфедером и фона, проработанного от руки, либо с помощью инструмента, но с заливкой плоскостей. Натюрморт с эффектами пересечения и прозрачности предметов.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс					
1.	Тушь. Перо. Виды перьев. Пробы пера. Работа пером тушью с наклоном и нажимом	урок	4	1	3

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2.	Палитра туши. Разнообразные приемы работы. Точка, штриховка, набрызг, фактуры, отмывка, Алфавит	урок	8	2	6
3.	Цветные карандаши. Палитра возможностей использования. Растяжки цвета. Переходы из разных цветов. Роль белого цвета для плавного и ровного цвета.	урок	4	1	3
4.	Перспектива, планы и загораживание в городском пейзаже. Образ города.	урок	8	2	6
5.	Листья – форма – строение – функция. Основные элементы конструкции и ткани листа. Работа тушью.	урок	12	3	9
6.	Форма, цвет, структуры растений. Графическая композиция (ветлое на темном, темное на светлом)	урок	8	2	6
7.	Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью.	урок	8	2	6
8.	Сказочный «Дом из растений». Акварель. Графика тушью.	урок	12	3	9
9.	Природные фактуры и текстуры. Дерево. Акварель.	урок	4	1	3
10	Природные фактуры и текстуры. Камень. Акварель.	урок	4	1	3
11	Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы».	урок	12	3	9
12	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике	урок	8	2	6
13	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Пресекающиеся линии и заливки тушью.	урок	8	2	6

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
14	Натюрморт из предметов. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо.	урок	16	4	12
15	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки с натуры	урок	1	3	4
16	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении. Композиция в технике коллажа	урок	12	3	9
	Всего:		**132**	**33**	**99**
2 класс					
17	Выразительные возможности гуаши. Организация авторской палитры	урок	3	1	2
18	Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов. Характер линии, ритмов	урок	6	2	4
19	Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры	урок	6	2	4
20	Архитектура и Природные формы. Композиция «Земля»	урок	9	3	6
21	Архитектура и Природные формы. Композиция «Вода»	урок	9	3	6
22	Композиция натюрморта. Организация картинной плоскости. Пропорциональные соотношения	урок	3	1	2
23	Гуашь, кисть. Натюрморт с цветами с натуры. Вариант – натюрморт из сухих цветов	урок	9	3	6
24	Многообразие мира животных. Введение в тему. Зарисовки.	урок	3	1	2
25	Животные. Скелеты. Внутреннее строение животного как основа его конструктивного и функционального построения.	урок	6	2	4

26	Животные. Графика окраски. Составление «палитры» текстур и фактур окраски объектов живой природы.	урок	3	1	2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
27	Животные. Движение. Композиция на тему «Бегущие животные»	урок	12	4	8
28	Натюрморт в технике коллажа. Силуэт – пятно. Этюд. Графическая доработка	урок	6	2	4
29	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рапидограф	урок	3	1	2
30	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Тушь или Рапидограф.	урок	3	1	2
31	Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение.	урок	3	1	2
32	Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объемов	урок	12	4	8
			99	**33**	**66**
3 класс					
33	Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура птиц.	урок	8	2	6
34	Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ. Стилизация	урок	4	1	3
35	Свойства бумаги. Пластика линейной пространственной формы. Составление «палитры» бумажных фактур.	урок	8	2	6
36	Птица для детского праздника. Объѐмная и подвижная модель птицы.	урок	14	4	12
37	Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преображенные вырезками по принципу «форма – контрформа»	урок	8	2	6
38	Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражение». Метрический повтор. Создание печатной формы	урок	12	3	9
39	Форма и антиформа. Шрифтовая композиция.	урок	12	3	9

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
40	Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление авторской «палитры».	урок	4	1	3
41	Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов. Смешанная техника, графические эскизы.	урок	12	3	9
42	«Дом-фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта.	урок	16	4	12
43	От натуры к фантазии. Метаморфозы природных форм. Свободная творческая сюжетная композиция	урок	16	4	12
44	Освоение возможностей графики. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Решение пространственных задач	урок	8	2	6
45	Знакомство с творчеством художника Виктора Вазарели. «Оптические иллюзии». Оп-арт, линии преломления. Достижение эффекта объема формы за счет преломления линий.	урок	8	2	6
	Всего:		**132**	**33**	**99**
4 класс					
46	Тематический натюрморт «Мир старых вещей». Светотеневая моделировка формы, передача пространства	урок	20	5	15
47	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве	урок	8	2	6
48	Аксонометрия геометрических форм. Композиция с цилиндром. Врезка	урок	8	2	6
49	Исследование специфики и выразительных возможностей графитного карандаша. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	12	3	9

50	Перспектива в интерьере. Рисунок общественного интерьера интерьера. Сквозная линейная перспектива	урок	12	3	9

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
51	«Декоративный натюрморт». Выполнение цветового «нашлепка» и подготовка рисунка с элементами стилизации изображения. Нахождение в гуаши локального цвета предметов натюрморта. Проработка основного композиционного центра постановки	урок	8	2	6
52	«Тематический разно-фактурный натюрморт». Последовательное ведение работы в технике акварели. Передача фактуры предметов. Композиционная цельность	урок	20	5	15
53	«Натюрморт с чучелом птицы». Передача материальности предметов, оперения птицы, обозначение рефлексов и обобщение работы	урок	12	3	9
54	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	урок	16	4	12
55	Изображение архитектурных форм больших исторических стилей. «Пропорции через века». Творческая композиция	урок	16	4	12
	Всего:		**132**	**33**	**99**
5 класс					
56	Этюд фигуры сидящего человека. Акварель	урок	2	-	2
57	Интерьер с фигурой человека. Акварель. Связь фигуры и фона	урок	6	2	4
58	Рисунок головы (обрубовка)	урок	10	2	8
59	Этюд головы человека	урок	2	-	2
60	От натуры к фантазии. Свободная творческая работа на тему автотпортрет	урок	16	4	12
61	Рисунок складок. Конструктивное построение. Светотень рефлексы	урок	10	2	8
62	«Гипсовая голова с драпировкой». Общая компоновка и конструктивное построение головы и складок драпировки	урок	15	3	12
63	«Декоративно-театральный натюрморт». Гуашь Пластическая передача специфики предметов и колористическая задача	урок	20	4	16

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
64	Тональный рисунок архитектурной детали	урок	10	2	8
65	Рисунок объемно-пространственной структуры из геометрических тел	урок	15	3	12
66	Сложный натюрморт в сближенной цветовой гамме с введением гипсовых деталей	урок	20	4	16
67	Живописный портрет с натуры. Костюм (историческая эпоха)	урок	15	3	12
68	Аксонометрия геометрических форм. Композиция с кубом. Врезка простая	урок	10	2	8
69	Аксонометрия геометрических форм. Графическая композиция 5-7 формами. Глубина пространства. Освещение. Композиция листа	урок	15	3	12
	Всего:		**165**	**33**	**132**
Итого			**660**	**165**	**495**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 класс

1. **Тема. Тушь, перья –** 3 час

Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

2. **Тема. Палитра использования туши. –** 6 часов

В каждой клетке палитры изображается все, что можно сделать с тушью, залить аккуратно клетку тушью, набрызгать, проштриховать, начертить клетки, круги, напечатать кружева, трафареты предметов, порисовать просто кисточкой.

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти, предметы для печати

2. **Тема. Цветные карандаши. Мягкость. Палитра возможностей использования. Растяжки. Переходы разных цветов** – 3 час

Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60х40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвет

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти, предметы для печати

4. Тема. Перспектива, планы и загораживание в городском пейзаже– 6 часов

Образ города – плотной урбанистической застройки. Примеры пейзажей городской застройки в живописи (город у импрессионистов, П. Сезанна, кубистов, мастеров «Бубнового валета»)

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

5. Тема. Листья – форма – строение – функция. Графика – 9 часов
Основные элементы конструкции и ткани листа (утолщение черенка и ствола, «скелет» листа, принцип ветвления). Аналогии конструкции листа с другими природными объектами (крыло бабочки) и объектами творчества человека (нервюры готического собора, вантовые конструкции). Графические зарисовки листьев разных форм или одного листа с сетью прожилок. Совершенствование работы тушью и пером. Постановка руки. Материалы: Тушь, перо, бумага.

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

6. Тема. Листья – форма – строение – 6 часов

Беседа. Освоение техники коллажа. Сравнение формы разных листьев. Разнообразие и единство природы – сравнение листа с деревом Основные цвета в оптическом и механическом смешении – красный, синий, жѐлтый

Материалы: Бумага А3, гуашь, кисти

7. Тема. Исследование специфики и выразительных возможностей акварели – 9 часов.

Составление «палитры» разных техник работы с акварелью. Специфика акварели: прозрачность, цветность, подвижность фактуры, спонтанные эффекты. Способы работы: «по мокрому», «по сухому», растяжка цвета, отмывки, получение третьего цвета путём наложения цвета. Требования к работе в технике акварели – чистота цвета

Материалы: Бумага А3, акварель, кисти

8. Тема. «Дом – растение» – 9 час

Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта при помощи техника бумажного барельефа «форточки» (изображение на сгибе листа, во внутренней его части) с использованием цветовой и графической компьютерной бумаги, которая дает возможность увидеть объект сразу с нескольких сторон, что подчеркивает объемность и архитектурность работы. Демонстрация фрагментов картин И. Босха с изображением архитектуры из природных форм («Сад наслаждений»), архитектурных проектов Н. Фостера («Апельсин»)

Материалы: Бумага А3, маркеры\.акварель тушь, кисти

9. Тема. Природные фактуры и текстуры. Дерево–3 час

Зарисовки с натуры поверхности дерева, наростов, капов. Выявление декоративных эффектов различных фактур и текстур. Подбор,

соответствующих характеру фактуры и текстуры дерева, графических приёмов. Компоновка различных текстур в свободной композиции. Материалы: Бумага А3, маркеры, акварель, тушь, кисти

10. Тема. Природные фактуры и текстуры. Камень –3 час

Мифология камня – «Уральские сказы» П.П. Бажова. Шедевры работы в камне в отечественной культуре – «Малахитовая комната» в Эрмитаже, «Янтарная комната» Царскосельском дворце. Изучение камней с их фактурой, текстурой, необычной формой, цветом и другими характеристиками. Подбор наиболее эффектной для передачи красоты камня техники: акварель «по-мокрому», монотипия, цветная тушь, гуашь, фломастер и др. Свободная композиция на плоскости.

Материалы: бумага, акварель, цветная тушь, гуашь, фломастер и др.

11. Тема. Натюрморт в смешанной технике, штриховой графики – 9 час

Силуэт- пятно и собственные тени предметов. Проработка общего для всех предметов натюрморта силуэтного пятна обобщёнными пятнами собственных теней предметов. Два варианта решения заполнения собственных теней: параллельная штриховка теней и белый фон на свету; тень как черное пятно, а свет как заштрихованное поле.

Материалы: бумага тушь, фломастер и др.

12. Тема. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму – 6 часов.

Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике. Постепенное усложнение натюрморта за счет постановки сложносоставных предметов

Материалы: Бумага А2, карандаш, тушь, кисти

13. Тема. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо – 6 часов

Сочетание рейсфедерной линии (т.е. по линейке) с линией, проведенной от руки пером. Художественные и декоративные эффекты сопоставления штриховки предметов натюрморта рейсфедером и фона, проработанного от

руки, либо с помощью инструмента, но с заливкой плоскостей. Натюрморт с эффектами пересечения и прозрачности предметов. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер, линейки.

Материалы: Бумага А2, карандаш, тушь, рейсфейдер, линейки

14. Тема. Графический натюрморт – длительная работа – 12 часов. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда. Работа над проблемой предмет/среда. Изучение возможностей активизации фона и превращения его в активную среду/пространство, взаимодействующую с энергетикой объёма и целостности общего силуэта. Использование
«палитры» для проработки фона**.**

Материалы: бумага, тушь, перо.

15. Тема. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века» – 4 часа

Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы. Сравнение пропорций.

Материалы: бумага, карандаш.

16. Тема. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века» – 9 часов.

Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования.

Материалы: Бумага А2, карандаш, гуашь, кисти

2 класс

17. Тема. Этюды цветов – 3 часа.

Выполнение этюдов из крупных цветов простой формы. Повторение понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность».

Цель: вспомнить основные задачи и понятия в живописи; развивать колористическое видение.

Задачи: выполнить упражнения на цветовые растяжки от тёплых к холодным цветам; передать основные пропорции и цветовые оттенки живых цветов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов – 2 часа.

18. Тема. Этюды овощей и фруктов – 6 часов.

Выполнение этюдов из овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки).

Цель: восстановить навыки и умения работы живописными материалами. Дать понятие о «теплохолодности» цвета.

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов – 4 часа.

21. Тема. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 3 часа.

Выполнение упражнения методом лессировки.

Цели: дать понятие «среда», «пространство».

Задачи: передать влияние освещения на цвет предмета; последовательно вести работу; использовать основные приёмы работы акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 2 часа

22. Тема. Этюды осенних листьев – 6 часов.

Изображение крупных листьев, простых по форме и цвету.

Цели: развить понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Задачи: последовательно вести работу; использовать палитру, точно находить нужный цвет, закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев – 4 часов.

23. Тема. Натюрморт с одним предметом на фоне драпировки – 6 часов.

Изображение драпировки без рельефных складок, лежащей в трех плоскостях, предмета конической формы. Предмет и драпировка контрастны друг к другу по цвету и тону.

Цели: закрепить понятия «среда», «пространство».

Задачи: передать объем предмета, пространства, их взаимовлияние.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с одним предметом и драпировкой – 4 часа.

24. Тема. Два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 6 часов.

Выполнение этюдов с овощем (фруктом) и предметом быта из цветного стекла.

Цель: познакомить с техническими возможностями акварели.

Задачи: научить смело брать основные цветовые отношения в полную силу.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 4 часа.

25. Тема. Наброски цветом предметов разной формы по памяти – 3 часа.

Выполнение цветом набросков предметов быта по памяти.

Цели: развить наблюдательную память. Закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Задачи: вылепить форму предмета цветом, выявлять игру света и тени.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом предметов разной формы по памяти – 2 часа.

26. Тема. Наброски цветом фигуры человека – 3 часа.

Выполнение набросков фигуры человека в разных позах.

Цели: познакомить с пропорциями фигуры человека. Развивать наблюдательность.

Задачи: учить подмечать характерное движение, позу фигуры человека; передать пластическое решение наброска.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом фигуры человека – 2 часа.

27. Тема. Натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 6 часов.

Изображение постановки из нескольких предметов быта драпировок контрастных по цвету, но гармоничных по тону.

Цели: развить представление о цветовом контрасте в живописи.

Задачи: передать гармонию насыщенного по цвету колорита.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 4 часа.

28. Тема. Этюды мелких предметов – 6 часов.

Рисование мелких предметов разнообразной формы и окраски - ракушки, ключи, камушки, пуговицы и т.д. с небольшого расстояния. Каждому ученику свой предмет.

Цель: развивать наблюдательность и умение прорисовывать кистью мелкие детали.

Задачи: добиться хорошо рисованной цветом живописи; передать характерные особенности предметов через прорисовку деталей мелкими мазками.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды мелких предметов – 4 часа.

29. Тема. **Натюрморт с гипсовым цилиндром, фруктом или овощем**. **Гризайль** – 9 часов.

Изображение постановки из гипсового цилиндра и фрукта, овоща (яблоко, гранат, груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной к нему по тону, без складок.

Цель: закрепить знания о передаче объёма предметов и пространства.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

30. Тема. Натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 12 часов.

Изображение белого предмета и 2-х драпировок, разных по тону и цвету. Драпировка фона - нейтральная по цвету. Лежащая драпировка на горизонтальной плоскости - контрастная по цвету (синяя, красная, жёлтая, бордовая, темно-зеленая и т.д.)

Цели: закрепить понятие контраста; изучить изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 9 часов.

31. Тема. Натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 9 часов.

Изображение двух предметов, различных по массе. Один – призматической, другой – конической (кружка, корзинка) формы. Контрастный цветовой фон для передачи чётких тональных отношений.

Цель: использовать в практической работе теоретические знания.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияние цветовой среды; выявить пространство и объём предмета; методически верно вести работу.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 6 часов.

32. Тема. Постановка с предметом быта и овощами в тёплой цветовой среде. – 9 часов.

Выполнение постановки из крупного предмета, контрастного по тону (крынки, молочника и т.д.) и овощей (моркови, свёклы).

Цели: познакомить с понятием «цветовая гамма», использовать понятие «дополнительные цвета».

Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды; вылепить форму предмета цветом; решить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка с предметом быта и овощами в тёплой цветовой гамме – 6 часов.

33. Тема. Постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 12 часов.

Изображение простых по форме и ясных по тону предметы быта.

Цель: изучить различные способы и приемы выделения главного в натюрморте.

Задачи: выделить в постановке композиционный центр и подчинить ему все второстепенные детали; выявить цельность листа.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 8 часов.

3 класс

34. Тема. Этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 6 часов.

Выполнение этюдов овощей, фруктов, ягод (тыквы, яблок, арбуза) на нейтральном цветовом фоне.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.

Задачи: обобщённо вылепить форму предметов с учётом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 4 часа.

35. Тема. Натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 12 часов.

Изображение букета из живых цветов или осенних листьев, поставленного на ахроматическом фоне средней светлоты.

Цели: закрепить основные понятия в живописи, наработать более совершенные приёмы техники письма акварелью.

Задачи: выполнить задание с учётом передачи объёма предметов; выявить пространство и цветовую гармонию, взаимовлияние цвета.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 8 часов.

36. Тема. Распределение светотени на шаре. Упражнение – 6 часов.

Изображение гипсовый шара на темной драпировке насыщенного цвета.

Цель: познакомить с основными элементами цветовой светотени на шаре.

Задачи: передать светотень на шаре – блик, свет, полутень, тень собственную, тень падающую.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: распределение светотени на шаре, клубке. Упражнение – 4 часа.

37. Тема. Натюрморт из двух предметов. Гризайль – 3 часа.

Выполнение натюрморта из 2-х предметов, различных по форме, тону (чайник, кружка и т.д.), на фоне без складок, используя боковое освещение (софит).

Цель: передать тональные отношения.

Задачи: найти контрастные различия тона предметов и драпировки; решить объём предметов тональными средствами; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов. Гризайль – 2 часа.

38. Тема. Круглые предметы при боковом освещении – 6 часов.

Изображение предметов круглой формы, разных по цвету и тону, применяя метод лессировки.

Цель: выполнить задание методом лессировки. Продолжить изучение передачи светотени на шаре.

Задачи: распределить границы светотени; соблюдать последовательность выполнения задания.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа

Самостоятельная работа: изображение круглых предметов при боковом освещении – 4 часов.

39. Тема. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой – 12 часов.

Изображение гипсовой вазы и драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане.

Цели: закрепить навыки в передаче светотени на шаре.

Задачи: передать влияние среды (окружающего цвета) и освещения на белый предмет; лепить форму цветом; решить пространство в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с матовой вазой и драпировкой - 8 часов.

40. Тема. Этюд предмета быта из стекла – 6 часов.

Выполнение этюда с соблюдением последовательности выполнения работы этюда.

Цель: изучить приемы передачи материальности предмета.

Задачи: сочетать приемы работы акварелью – по-сырому, лессировка, мазок.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд предмета быта из стекла – 4 часа.

41. Тема. Натюрморт из двух предметов различных фактур – 9 часов.

Изображение простых предметов быта; один предмет – матовый, другой с гладкой поверхностью. Предметы различны по форме и массе.

Цель: передать материальность двух предметов.

Задача: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учётом влияния среды на поверхности предметов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов различных фактур. – 6 часов.

42. Тема. Натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 12 часов.

Выполнение натюрморта с использованием рассеянного, холодного освещения.

Цели: научить разбирать сближенные цвета; дать понятие о нюансах цвета.

Задачи: найти тоновое решение, выявить конструктивность формы; передать сложную игру полутонов, рефлексов, бликов.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 8 часов.

43. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 12 часов.

Изображение натюрморта с использованием драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане при боковом освещении (софит), в контрастных цвето-тональных отношениях.

Цели: развить умения подчинять детали предмета и орнамента ткани большой форме.

Задачи: вылепить форму предмета и складок драпировки цветом, применяя контрастные цвето-тональные отношения, передать орнамент на драпировке по форме складок, с учетом светотени.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 8 часов.

44. Тема. Этюд чучела птицы – 3 часа.

Изображение простого, характерного по форме силуэта птицы понятной формы (вороны, сороки, чибиса и т.д.), при боковом освещении.

Цель: изучить понятия «пространственная среда», «силуэт».

Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона; применить различные приёмы письма акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд чучела птицы – 2 часа.

45. Тема. Постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 12 часов.

Изображение постановки в тёплой цветовой гамме с использованием драпировка с рельефными складками.

Цели: научить выделять композиционный цент, единство цветового строя.

Задачи: выявить композиционный центр натюрморта средствами контраста и проработкой; подчинить все детали главному в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 8 часов.

4 класс

46. Тема. Этюды цветов, овощей, фруктов – 9 часов.

Изображение цветов, фруктов, овощей в контрастных цветовых отношениях.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; выполнить основные задачи учебной работы по живописи.

Задача: передать эмоционально цветовое богатство натуры; точно взять тональные отношения.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов, овощей, фруктов – 6 часов.

47. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение постановки на осеннюю тему («Дары леса» и т.п.) с использованием подходящих предметов (корзинки, грибы, ветки рябины и т.д.) в контрастных цветовых отношениях и осенней цветовой гамме.

Цель: научить подбирать и использовать разнообразные технические приемы для передачи цветового богатства натуры.

Задачи: найти композиционное решение натюрморта в эскизах; светотеневую моделировку формы в световоздушной среде; цветовую тональность и цельность.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

48. Тема. Наброски кистью фигуры человека – 3 часа.

Изображение учащихся, по очереди позирующих друг другу.

Цель: учить работать быстро, вырабатывать умение видеть в натуре характерное.

Задачи: схватить и передать характер, движение и цветовую характеристику натуры.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски кистью фигуры человека – 2 часа.

49. Тема. Натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 12 часов.

Изображение нескольких предметов быта различной фактурной поверхности (дерево, металл, стекло).

Цель: выявить уровень знаний и умений учащихся.

Задачи: передать материальность предметов, связь их с цветовой средой.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 8 часов.

50. Тема. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 15 часов.

Выполнение натюрморта на тему: «Ремонт», «Стройка», «Мастерская», с использованием крупных предметов, различных по тону; с чѐтко организованным передним планом; с освещением (софит), как средством выразительности в постановке натюрморта.

Цель: выразить «состояние» в натюрморте, пространство и форму; цельность решения.

Задачи: определить чёткие светотеневые отношения; создать цветовую гамму с учётом цвета освещения; обобщить детали дальних планов; выявить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 10 часов.

51. Тема. Этюды фигуры сидящего человека – 6 часов.

Выполнение двух этюдов в различных поворотах: профильном положении и положении в три четверти.

Цели: закрепить знания о пропорциях человека; познакомить с пластической формой, понятием «силуэт».

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, причёски.

Акварель, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды фигуры сидящего человека – 4 часа.

52. Тема. Фрагмент интерьера – 12 часов.

Изображение пространства, посредством линейной и световоздушной перспективы.

Цель: передать пространственность планов.

Задача: найти композиционное решение мотива; передать основные цветовые отношения, пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: фрагмент интерьера – 8 часов.

53. Тема. Натюрморт против света – 12 часов.

Изображение нескольких простых предметов различных по форме, размеру, цвету, контрастных по тону в нейтральной цветовой среде с холодным освещением.

Цели: изучить влияние освещения на предметы.

Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: Натюрморт против света – 8 часов.

54. Тема. Тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 15 часов.

Изображение постановки из 2-3х предметов быта (четких по цвету и форме) и драпировки со складками (с выполнением предварительного этюда данной постановки).

Цели: выявить уровень подготовки учащегося;

Задачи: применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки, выполнить все задачи учебной работы по живописи.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 10 часов.

5 класс

55. Тема. Этюды овощей, фруктов – 6 часов.

Выполнение этюда овощей, фруктов и предметы быта.

Цели: восстановить навыки и умения работы акварелью; передать цветовую гамму тональных отношений.

Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду в технике заливок; уточнить форму предметов мазком.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей, фруктов – 4 часа.

56. Тема. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 6 часов.

Выполнение этюда букета в простом сосуде на спокойном, светлом фоне при боковом дневном освещении.

Цель: использовать технические приемов письма предметов различной фактуры.

Задачи: передать однослойным письмом живую прелесть букета, его объемную форму цветом.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 4 часа.

57. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение овощей, фруктов, ягод, предметов быта по темам: «Осень», «Осенние дары».

Цели: закрепить знания и навыки учащихся в применении разнообразных технических приемов с передачей разнообразных цветовых отношений и фактур.

Задачи: определить и выделить центр композиции натюрморта; вылепить форму цветом; передать фактуру, влияние пространства.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

58. Тема. Этюд головы человека – 3 часа.

Выполнение этюда головы человека.

Цель: охарактеризовать пластически человеческую голову в рисунке и цвете.

Задачи: дать индивидуальную цветовую характеристику; моделировать голову цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд головы человека – 2 часа.

59. Тема. Тематическая постановка с живой натурой – 12 часов.

Изображение живой натуры с выполнением предварительного этюда.

Цели: решить пластически сложную форму в пространстве; познакомить с фигурой человека, решением силуэта; связать форму и пространство.

Задачи: повторить основные пропорции фигуры, грамотно закомпоновать силуэт в среде и построить; передать характер движения; найти гармоничное решение цветового контраста. Передать форму цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка с живой натурой – 8 часов.

60. Тема. Постановка из предметов, различных по фактуре – 12 часов.

Выполнение натюрморта на передачу материальности предметов.

Цели: подобрать приёмы и технику для передачи материальности предметов. Изучить явления рефлексов.

Задачи: решить форму, пространство, складки драпировки. Подобрать светотональные и цветовые отношения для выполнения гипсового орнамента.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка из предметов, различных по фактуре – 8 часов.

61. Тема. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 15 часов.

Изображение крупных бытовых предметов с выполнением предварительного этюда.

Цели: связать со станковой композицией; выделить центр композиции натюрморта; передать выразительность светотональных и цветовых отношений.

Задачи: решить композиционно формы предметов в большом пространстве; передать формы, объем предметов, проработать детали формы, материальность фактуры предметов; решить состояния в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 10 часов.

68. Тема. Аксонометрия геометрических форм. Композиция с кубом. Врезка простая – 8 часов.

Изображение живой натуры в пространстве в спокойной позе через силуэт.

Цели: научиться строить врезку куба (отработать приемы построения аналогичных врезок)

Задачи: 1 Рассмотреть предлагаемую модель врезки куба и конуса. Проанализировать пропорции и взаимное расположение форм;

2_Изобразить (построить) кубы

в аксонометрии;

3_ Построить линию врезки куба и конуса;

4_Найти границы светотени (задать освещение сверху справа) на врезке в целом, проложив легкий тон Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка «За рукоделием» – 8 часов.

69. Тема. Аксонометрия геометрических форм– 18 часов

Графическая композиция 5-7 формами. Глубина пространства. Освещение. Композиция листа.

Цели: выявить уровень подготовки учащегося; применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки.

Задачи: _Выполнить 2-3 предварительные зарисовки пространственных структур с учетом наиболее выразительного их зрительного восприятия и расположением на формате. Проанализировать их, выбрать эскизный вариант

2_Рассмотреть возможное применение графических средств подачи, продумать технологию выполнения работы в выбранной графической технике

3_Выполнить подготовительный рисунок пространственной структуры на большом формате, согласно утвержденному эскизу

4_Выявить выразительные особенности пространственной структуры средствами графики

Графит карандаш, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт из разнохарактерных предметов – 12 часов.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является приобретение следующих знаний, умений и навыков, согласно ФГТ:

- навыки выполнения работы сразу двумя руками для развития координаций движения рук в младших классах;
- способы изображения пространственной композиции на плоскости;
- законы изобразительной грамотности и композиции;
- умение выполнять сложную композицию через серию понятных, коротких, последовательных задач;
- умения и навыки работы в различных технологиях с применением разнообразных художественных материалов и инструментов: отмывка, набрызг, растяжки цвета, печать гуашью трафаретами, предметами, листьями, ладонями;
- умения выполнять графическую часть проекта тушью, инструментами;
- умение графического изображения объемно-пространственных фигур и тел вращения на плоскости с помощью штриховки пером с тушью, с помощью искусства оп-арта;
- умение строить геометрические фигуры, проводить параллельные линии с помощью 2-ух треугольников, строить окружности, овалы, без инструментов;
- умения применить навыки изображения геометрических объектов, живых объектов, приобретенные на предметах «Рисунок» и «Живопись»;
- знание законов цветоведения: теплое-холодное, цветовой круг, контрасты цвета;
- знание и применение средств композиции, симметрия, пропорции, масштаб, габариты;
- знание способов построения объема на плоскости: аксонометрии, законов построения обратной и прямой перспективы, построения невозможных фигур;
- умения подбирать и применять художественные материалы, соответству-

ющие проекту;
- навыки развития глазомера, деление отрезка на равные части, «на глаз» без измерительных инструментов;
- навыки работы в графических программах на компьютере;
- умение применить теоретические знания на практике;
- умение работать в коллективе;
- умение защитить свою идею в случае выбора темы итоговой работы из числа заданий программы ИГХМиТ.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающегося проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль осуществляется преподавателем во время урока. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться контроль- ные работы, тестирование, устный опрос.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра по окончании каждого учебного полугодия в виде дифференцированного заче- та.

Ученик должен сдать требуемое количество зачетных работ. Оценка учебной деятельности учащихся происходит по 100-бальной шкале. Дан- ная система оценивания позволяет определить уровень усвоения учебного материала, а также дополнительно мотивировать участников к познавательной активности, к качественному и регулярному выполнению работы. Система домашних заданий предполагает самостоятельное проявление личных способностей и заинтересованности в изучении предмета и оценивается преподавателем как дополнительная возможность независимого подхода в выявлении уровня творческой подготовленности. Коллективное обсуждение выполненных работ даѐт возможность оценить результаты работы каждого ученика в отдельности.

Может быть предусмотрено проведение для обучающихся консультационных занятий с целью подготовки к зачетам, просмотрам, творческим конкурсам, выставкам и другим мероприятиям.

Итоговая аттестация.

По завершении изучения предмета выставляется оценка («отлично», «хорошо»,«удовлетворительно»), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Оценка выставляется с учетом результатов промежуточных аттестаций за весь период обучения.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка «отлично» - 5 баллов

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка «хорошо»- 4 баллов

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небреж-
  ность рисунка. *Оценка «удовле-*
  творительно» - 3 балла Предпо-
  лагает:
- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»** проходит в фор- ме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучени- ем теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

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

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисун- ка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, ко- торые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

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

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

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

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно- методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно- методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; вариан- ты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоя- тельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контро-

лирующие компьютерные программы; видеофильмы, ксерокопирование для размножения образцов.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Работа в учебной мастерской должна сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролировать- ся педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

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

Средства обучения

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Малевич – художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
2. Fantasy worlds Deidi von Shaewen Jon Mazels. Taschen. 1995.
3. Guido Guiffre. Giorgio Morandi. Sansoni editore Firenze. 1970.
4. Jon Mazels. Fantasy worlds. Deidi von shaiwen Jon Maizels.

Taaschen.1995.
5. Michael schout. Fantastic architecture. Harri Abrams, Ing.Publishers, New York.
6. Optical Illusions. Taschen. 1992. Koln.
7. Tchernikhov Jakov. Document et reproduction des arrives de A.Tchernikhov. Somogi edition d'art.
8. Tchernikov J. Somogy editions d'art. 1931.
9. Volker fisher Design heute. Prestel-verlag.
10. Zerbst Rainer Gaudi. Taschen.
11. ΑΡΙΣΤΟΘΡΑΦΙΑ. Окружности.
12. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
13. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
14. Андреева Л. Советский фарфор 1920 – 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.
15. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
16. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
17. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
18. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: MCMXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
19. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
20. Дуран А. Поэзия чисел.
21. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
22. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
23. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
24. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.
25. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. 2006.
26. Жан Тенгли в Москве. Типография «Edition de la difference». Париж.
27. Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту/Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура- С», 2005.
28. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
29. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
30. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Издательство «Азбука-классика», 2006.
31. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
32. Корбала Ф. «Золотое сечение»
33. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания – М.: МАРХИ, 1986.
34. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.

35. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модулор». Изд. «Прогресс».1970.
36. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
37. Ленюо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
38. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
39. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
40. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
41. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.
42. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
43. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
44. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
45. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
46. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО «Академия моды. Москва.
47. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
48. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
49. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.
50. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. – М.
«Архитектура-С», 2008.
51. Основы техники рисунка. Художественная школа. – М.: Издательство «Эксмо», 2005.
52. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство «Архитектура». 2006.
53. Пиранези. Архитектурные фантазии.2008.
54. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
55. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер букбизнес». 2002.
56. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Издательство
«Азбука – классика», 2001.
57. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.
58. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. – граф. Фак. Пединститутов. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
59. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.

60. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
61. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
62. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
63. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике pop- up.
64. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
65. Хан-Магомедов С.О. «Пропедевтика пространства». Москва. Архитектура. 1995.
66. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
67. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
68. Чернихов Я. Архитектурные миниатюры.
69. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство
«Международная книга».
70. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
71. Чернихов Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств, Ленинград, 1928.
72. Чернихов Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
73. Чернихов Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
74. Чернихов Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
75. Чернихов Я. Орнаменты.1931.
76. Чернихов Я. Основы современной архитектуры. 1920.
77. Чернихов Я. Сборник задач по графике. 1926.
78. Чернихов Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.
79. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.
80. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
81. Шуази Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
82. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
83. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
84. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства.2013.
85. Серия «Мир математика». Корбала Ф. «Золотое сечение».Москва. 2013. Diagostini.
86. Серия «Мир математика». Наварро Х. Зазеркалье. Симметрия. Москва. 2013. Diagostini.

87. Серия «Мир математика». Ибаньес Р. Четвертое измерение. Москва. 2013. Diagostini.
88. Серия «Мир математика».Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.Москва. 2013. Diagostini.
89. Серия «Мир математика». Альсина К. Тысяча граней геометриче- ской красоты. Москва. 2013. Diagostini.
Серия «Мир математика». Дуран А. Поэзия ч

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО.01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.04. «ЖИВОПИСЬ»

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Живопись» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчики: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета ЖИВОПИСЬ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ..... стр. 4

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

Срок реализации учебного предмета

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цели и задачи учебного предмета

Обоснование структуры программы учебного предмета

Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……стр. 12

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ …. стр. 27

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…….. стр. 28

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контрольные требования на разных этапах обучения.

Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по рисунку.

Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА…….. стр. 31

Методические рекомендации преподавателям

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 38

Список методической литературы.

Список учебной литературы.

Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета ЖИВОПИСЬ, его место и роль в образовательном процессе

Живопись наряду с рисунком и композицией является одним из ведущих предметов в учебном процессе предпрофессионального обучения в области архитектурного искусства. Содержанием учебного предмета является формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области живописи как базового компонента грамотности будущего архитектора. Основным принципом обучения предмету является нераздельность процесса работы над цветом и формой, так как решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы.

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. Она составлена с учетом уровня развития современной подростковой аудитории и рассчитана на детей 10 – 12 лет, то есть на учащихся 1-х и 2-х классов. В нее включены задания, позволяющие обучать детей работе акварелью и гуашью. Знакомство с живописными техниками предусматривает как длительные задания, так и краткосрочные этюды. Программа развивает у учащихся колористическое видение и аналитическое мышление.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы по живописи для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года.

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

Учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Живопись» в процессе предпрофессионального обучения в области архитектурного искусства предусмотрено: максимальная учебная нагрузка – 264 часа, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 132 часа и аудиторные занятия – 132 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Живопись» со сроком обучения 2 года (программа «Архитектура» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
Классы	1		2		
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	132
Самостоятельная работа	32	34	32	34	132
Макс. учебная нагрузка	132		132		264

Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Живопись» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек и групповых 11-15 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Живопись» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 6 лет составляет:

Аудиторные занятия:

1 - 2 классы – по 2 часа в неделю;

Самостоятельная работа:

1 – 2 классы – по 2 часа в неделю

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально. Также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Цель: постановка художественного видения учащихся, овладение теоретическими знаниями в области живописи.

По окончании курса учащийся должен уметь применять законы композиции, гармоничного сочетания цветов и технологии живописи в художественном проектировании.

Общие задачи в процессе изучения предмета живопись разделяются на обучающие, развивающие и задачи воспитания.

Обучающие. Ученик будет:

- Знать свойства живописных материалов (акварели и гуаши), их возможностей и эстетических качеств;
- знать разнообразные техники живописи;
- знать закономерности создания цветового строя;
- уметь видеть и передавать цветотоновые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- уметь изображать объекты предметного мира в пространстве;
- уметь самостоятельно и последовательно (эскизирование) выполнять живописную работу.

Развивающие. Ученик может:

- развить навыки грамотного композиционного расположения изображения в заданном формате;
- развить художественное восприятие окружающего мира (так называемая "постановка глаза", зрительная память «цельность видения»);
- развить умения выполнять эскизы и самостоятельно выполнять работу;
- развить умение сравнивать свою работу с живописными работами других учащихся, анализировать достигнутые результаты и исправлять ошибки.

Задачи воспитания:

- воспитывать интерес к предмету живопись;
- воспитывать наблюдательность и зрительную память;
- воспитывать терпение (умение доводить работу до конца) и аккуратность.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной программе в области архитектурного искусства «Архитектура» от 14.08.2013 года, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимися.

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 освоения программы обучающимися;
- формы и методы контроля процесса обучения, система оценок;
- методическое обеспечение учебного предмета.

Данные аспекты программы отражены в главе «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Для создания условий художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей необходимо следующее оснащение кабинета по предмету «живопись»: мольберты; планшеты; стулья; софиты; доска. Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимы для постановок; таблицы по цветоделению; таблицы техники выполнения живописной работы; таблицы световоздушной перспективы; работы из фондов школы.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Занятия по дисциплине «Живопись» направлены на освоение приемов и методов реалистического изображения формы и пространства средствами живописи, повышение культуры восприятия, развитие творческих способностей учащихся.

1 класс

С первого класса необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве. Развивать у детей точность живописного восприятия, воспитывать живописную культуру изображения, основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого. Для решения этих задач необходимо дать понятия о холодных и теплых, дополнительных и сближенных цветах, объяснить, что такое локальный цвет, что такое тон в живописи. С первого задания надо подчеркивать, что необходимо сразу компоновать и решать весь лист (формат).

Надо воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от особенностей окружающий среды и характера освещенности.

Следует дать первоначальное понятие о свойствах цвета, о многообразии цветовых оттенков. Учащийся должен знать, что такое свет, полутень, блик,

цветовой рефлекс, каким образом они характеризуют формы окружающего пространства.

В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся понимание его выразительных возможностей цвета.

В первом классе учащийся должен получить представление о технических возможностях живописных материалах. Основным материалом в 1 классе должна быть акварель. Гуашь в младших классах применять можно, но ограниченно. Иногда можно применять акварель с гуашевыми белилами, что поможет развивать живописную культуру учащихся (при этом нужно помнить, что слишком активное применение гуаши ограничивает возможности работы над пластикой предмета, тончайшей живописной разработкой этюда).

В итоге работы в 1 классе учащиеся должны понять, что предмет под влиянием особенностей окружающей среды, усложняется локальный (т.е. основной окраски) цвет предмета. Благодаря рефлексам, цвет приобретает различные оттенки. Учащийся 1 класса должен научиться последовательно вести работу над натюрмортом, обращая особое внимание на решение поставленной в каждом этюде задачи.

Постановки, как правило, выполняются при естественном рассеянном боковом или верхнебоковом освещении. Лишь в отдельных заданиях, где необходимо особо подчеркнуть форму предметов, освещение контрастное.

Все задания выполняются размером от 1/8 формата до 1/4 формата листа бумаги. Формат должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

2 класс

Для закрепления знаний и навыков, полученных в 1 классе, первые задания ориентированы на решение композиционных и колористических задач с применением различных техник живописи.

Во втором классе углубляется понимание цветопластического решения форм окружающего мира. Художественная ценность живописной композиции связывается с выразительностью цветового пятна, колористического решения.

Во втором классе вырабатываются навыки передачи фактуры предметов (в натюрморты включаются предметы из разных материалов). Ставятся задачи передать световоздушную среду, пространство. Вырабатывается навык вести работу последовательно. Для этого учащиеся выполняют на отдельном листе короткие эскизы (композиционные, цветовые), с помощью которых решаются методические задачи учебного предмета.

Особое внимание стоит уделить необходимой для архитектора степени художественной достоверности живописных композиций. Изображая во всей сложности цветовых нюансов предметы окружающего мира в живописных натюрмортах (или этюдах), архитектор стремится: сохранить локальную окраску предметов, выявить их характерную форму, «поставить предметы на плоскость стола». Педагогу стоит обозначить специфику декоративной живописи,

позволяющей предать монументальную, обобщенную картину мира. Учащиеся продолжают осваивать навыки работы с акварелью и гуашью.

Учебно-тематический план

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс 1 полугодие					
Раздел 1. Живописные материалы. Технические приемы в освоении живописи					
1.	Знакомство с мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом. Работа с материалами, живописи. Техника их применения. Знакомство с задачами предмета «Живопись». Выполнение кратких упражнений.	**урок**	**2**	1	1
2.	Техника акварели. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Заливка простая и сложная. Техника акварели. Мазок как средство передачи объемной формы. Метод лессировок. Техника акварели. Метод а-ля прима (Живопись в один прием) Выполнение упражнений по образцу.	**урок**	**6**	3	3
3.	Техника акварели Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Упражнение «тональная растяжка». Акварель. Упражнение «цветовая растяжка». Акварель.	**урок**	**8**	4	4
4.	Техника акварели. «Построение и цветовое решение геометрического орнамента». Копийная работа. Последовательность ведения работы. Сложные, составные цвета, заливка, лессировка А3. Контрольная работа	**урок**	**12**	6	6
5.	Техника гуаши. Плотность краски, изменение насыщенности при высыхании, художественный мазок, выразительность цветового пятна. Упражнение «тональные переходы». Упражнение «цветовые переходы». Пространственные свойства цвета в гуаши	**урок**	**4**	2	2

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
6.	Техника гуаши. Гризайль. Изучение таких понятий как свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Выполнение упражнений по образцу «Передача тоном объемной формы предметов».	**урок**	**6**	3	3
7.	Техника гуаши. Пуантиль. Выполнение упражнений по образцу «Форма несложного предмет(объекта) и проработка фона»	**урок**	**4**	2	2
8.	Техника гуаши. Несложный натюрморта из 2 предмета быта, контрастных по тону. Передача пропорций, светотени и локального цвета предметов. Гуашь.	**урок**	**10**	5	5
9.	Техника акварели. Этюд с гипсовым шаром на фоне холодной однотонной драпировки (2 этюда гризайль и цветовое решение на одном листе). Техника лессировочнного письма, теплохолодность.	**урок**	**8**	4	4
10.	Техника акварели. Этюды предметов быта цилиндрической формы	**урок**	**4**	2	2
	Итого в 1 полугодие		**64**	32	32
	1 класс 2 полугодие				
	Раздел 2. Живописная грамота				
11.	Техника акварели. Рефлексы в живописи. Выполнение нескольких этюдов овощей, фруктов в различной среде (темная гамма, светлая гамма: те же предметы – смена драпировок). Живописное касание предмета и фона. Общее композиционное решение формата А4	**урок**	**6**	3	3
12.	Техника акварели. Этюд несложного натюрморта, состоящего из 2 предметов простой формы на фоне драпировок без складок. Передача объема предметов с помощью тона и теплохолодности	**урок**	**10**	5	5

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
13.	Техника акварели. Выполнение тематического натюрморта из 2-3 предметов несложной формы с контрастными тональными отношениями на фоне однотонной холодной драпировки. Контрольная работа. Общее композиционное решение формата. Светотень. Теплохолодность Контрольная работа.	**урок**	**18**	9	9
14.	Техника гуаши. Выполнение тематического натюрморта 2-3 предметов несложной формы с жестяной банкой на нейтральном фоне (передача материальности).	**урок**	**18**	9	9
15.	Техника гуаши. Выполнение натюрморта с белым предметом цилиндрической формы и насыщенной темной драпировкой с рисунком или узором гуашь	**урок**	**6**	6	6
16.	Техника акварели. Этюды фигуры человека цветом. Подготовка к пленэру.	**урок**	**4**	2	2
17.	**Итого** во 2 полугодии 1 класса		**68**	34	34
	Всего в 1 классе		**132**	66	66
	2 класс				
18.	Техника акварели. Этюд «Осенний». Стеклянный предмет, передача материальности. Повторение пройденного в 1 классе материала	**урок**	**6**	3	3
19.	Техника акварели. Выполнение тематического «Деревенского натюрморта» с керамической крынкой из 3 предметов быта с боковым освещением. Задачи решения формы и освещения Проработка 1 и 2 плана **Контрольная работа**	**урок**	**18**	9	9
20.	Техника акварели. Этюды с птицами или животными в разных ракурсах (несколько на одном листе) формат А2	урок	**6**	3	3
21.	Техника гуаши. Выполнение Этюда-схемы «Шар с драпировкой»	**урок**	**8**	4	4
22.	Техника гуаши. Выполнение Этюда-схемы «Цилиндр на нейтральном фоне»	**урок**	**8**	4	4

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
23.	Техника гуаши. Знакомство с декоративной живописью. Выполнение тематического натюрморта с музыкальными инструментами. Общее композиционное решение формата, колористического решения натюрморта, светотень	урок	**24**	12	12
24.	Техника акварели. Выполнение натюрморта со стеклянным сосудом в теплой цветовой гамме (на сближенные цветовые и тональные отношения) Передача материальности	**урок**	**6**	6	6
25.	Техника акварели. Выполнение натюрморта 2-3 предметов. Контраст взаимодополнительных цветов. Теплохолодность. Колорит.	**урок**	**6**	6	6
26.	Техника акварели. Выполнение натюрморта с включением геометрического гипсового тела на фоне двух драпировок (конус или цилиндр). Рефлексы. Проработка складок на первом плане.	**урок**	**12**	12	12
27.	Техника акварели. Выполнение натюрморта с этнографической тематикой 4-5 предметов. Световоздушная среда. Пространство. Орнамент, сложная (узор) драпировка второго плана.	**урок**	**10**	10	10
28.	Техника акварели. Этюды цветов, Этюды с фруктами. Этюды камней Копирование.	**урок**	**2**	2	2
29.					
30.	Всего в 2 классе		**132**	66	66
31.	ИТОГО		**164**	132	132

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 класс

1. Тема. Знакомство с мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом. Работа с материалами, живописи. Техника их применения – 1 час.

Выполнение акварелью упражнений на формате А3 по образцу с предварительным подготовительным рисунком.

Цель: познакомить со свойствами красок для освоения техники живописи;.

Задача: научить учащихся смешивать краски на палитре, правильно пользоваться кистями.

Акварель, 1-4 листа бумаги.

Самостоятельная работа: повторение понятия «живопись», видов и жанров живописи – 2 часа.

2. Тема. Техника акварели. Знакомство с приемами работы акварельными красками. Упражнения – 3 часа.

Заливка простая и сложная. Мазок как средство передачи объемной формы. Метод лессировок. Метод а-ля прима (Живопись в один прием)

Выполнение упражнений по образцу.

Цель: изучить возможности техники акварели

Задачи: познакомить с выразительными возможностями цвета в акварели.. Освоить технику работы с красками.

Акварель, (гуашь), ¼ листа бумаги.

Самостоятельная работа: выполнение упражнения «Фактурные возможности акварели» – 2 часа.

3. Тема. Техника акварели Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. **Упражнения** – 4 часа.

Цель: познакомить с группами цветов: ахроматические и хроматические

Задача: выполнить несколько упражнений на растяжку тона.

Акварель, ¼ листа бумаги.

Самостоятельная работа: цветовой круг, теплые и холодные цвета. Упражнения – 2 часа.

4. Тема. Техника акварели. «Построение и цветовое решение геометрического орнамента». – 6 часов.

Копийная работа. Последовательность ведения работы. Сложные, составные цвета, заливка, лессировка

Цель: изучить последовательность и алгоритм выполнения работы акварелью, его преобразования.

Задачи: построить и выполнить в цвете геометрический орнамент согласно образцу-копии. Научить составлять сложные цвета путем смешивания.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: составные цвета в орнаментальных композициях мировой художественной культуры. Упражнения – 6 часа.

5. Тема. Техника гуаши. Особенности живописи гуашью. Выразительные и художественные свойства цветового пятна. **Упражнения** – 2 часа.

Плотность краски, подмалевок, пастозное письмо, изменение насыщенности при высыхании, Выполнение нескольких упражнений. Упражнение «тональные переходы». Упражнение «цветовые переходы». Пространственные свойства цвета в гуаши

Цель: изучить особенности техники гуаши.

Задачи: выполнить упражнения на изучение свойств красочного пятна; на изучение выразительных возможностей живописной техники

Гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: основные характеристики цвета. Контраст в живописи. Упражнения – 2 часа.

6. Тема. Техника гуаши. Гризайль. «Передача тоном объемной формы предметов». Выполнение упражнений по образцу. **Упражнения** – 3часа.

Изучение таких понятий как свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Выполнение упражнений по образцу.

Цель: познакомить со способами передачи тоновыми отношениями объемной формы предметов.

Задачи: выполнить упражнения-схемы; запомнить распределение светотени на шаре и цилиндре.

Гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: оптическое и механическое смешение цвета. Упражнения – 3 часа.

7. Тема. Техника гуаши. Пуантиль. «Форма несложного предмет (объекта) и проработка фона». **Упражнения** – 2 часа.

Продолжение знакомства с техникой гуаши. Прием живописи «пуантиль». Выполнение упражнений по образцу.

Цель: научить особенностям изображения предмета и фона в живописи.

Задачи: запомнить последовательность ведения работы, выполняемой в технике пуантиль.

Гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: изображение небольших форм в технике пуантиль – 6 часов.

8. Тема. Техника гуаши. Выполнение натюрморта из 2 предмета быта, контрастных по тону – 5 часов.

Выполнение натюрморта из 2 предмета быта, задача передачи цветовых отношений в свету и в тени Передача пропорций, светотени и локального цвета предметов.

Цель: научить последовательно вести работу на основе пропорциональных и цветовых отношений, с учетом техники живописи.

Задачи: найти композиционное решение листа; выполнить подготовительный рисунок, последовательно вести работу в цвете.

Гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: эскизы-этюды домашних натюрмортов – 5 часов.

9. Тема. Техника акварели. Этюд с гипсовым шаром на фоне холодной однотонной драпировки – 4 часа.

Выполнение двух этюдов на сравнение техник. (гризайль и цветовое решение на одном листе). Техника лессировочного письма, теплохолодность. Последовательность ведения работы.

Цели: освоить принцип усложнения локального тона или цвета на свету и в тенях;

Задачи: показать связь предмета и фона; понять зависимость собственных и падающих теней от освещения натюрморта; развить технических навыках работы с живописными материалами.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд фруктов округлой формы – 4 часа.

10. Тема. Техника акварели. Этюды предметов быта цилиндрической формы – 2 часа.

Передача ясных тональных цветовых отношений формы на свету и в тени.

Цель: развивать умение видеть богатство цветовых оттенков в натуре.

Задачи: передать характер цветового тона, локального цвета предметов быта цилиндрической формы.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: краткосрочные этюды овощей или фруктов цилиндрической формы – 2 часа.

11. Тема. Техника акварели. Рефлексы в живописи – 3 часа.

Выполнение нескольких этюдов овощей, фруктов в различной среде (темная гамма, светлая гамма: те же предметы – смена драпировок). Живописное касание предмета и фона. Общее композиционное решение.

Цель: научить различать тонкие оттенки сближенных цветов.

Задача: разобраться в цветовых и тональных отношениях.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды мягкой игрушки – 3 часа.

12. Тема. Техника акварели. Выполнение несложного натюрморта, состоящего из 2-х предметов простой формы на фоне драпировок без складок – 5 часов.

Последовательность ведения живописной работы, эскизирование цветовое.

Цели: Передача объема предметов с помощью тона и теплохолодности.

Задачи: передать локальный цвет; составить сложные цвета путем смешения.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды натюрмортов из нескольких предметов быта в теплой цветовой гамме – 5 часов.

13. Тема. Техника акварели. Выполнение тематического натюрморта из 2- 3 предметов несложной формы с контрастными тональными отношениями на фоне однотонной холодной драпировки. Контрольная работа. – 9 часов.

Выполнение тематического натюрморта Последовательность ведения живописной работы Изображение предметов на гладком фоне в холодном колорите.

Цель: Передача объема предметов с помощью тона и теплохолодности живописными средствами.

Задачи: композиционное решение листа, пропорции, найти локальные цвета, усложнить цвет путем смешения красок, предмет и фон.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: цветовые палитры холодной гаммы – 9 часов.

14. Тема. Техника гуаши. Выполнение тематического натюрморта 2-3 предметов несложной формы с жестяной банкой на нейтральном фоне – 9 часов.

Выполнение тематического натюрморта Последовательность ведения живописной работы, способы передачи материальности.

Цель: Передача объема предметов с помощью тона и теплохолодности живописными средствами.

Задачи: композиционное решение листа, пропорции, найти локальные цвета, усложнить цвет путем смешения красок, предмет и фон.

Гуашь бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: изображение цветом различных фактур – 9 часов.

15. Тема. Техника гуаши. Выполнение натюрморта с белым предметом цилиндрической формы и насыщенной темной драпировкой с рисунком или узором – 6 часов.

Выполнение живописного натюрморта со сложным фоном и белым предметом. Вписать в предметное окружение белый предмет (рефлексы, локальный цвет). Соподчинить первый и второй план.

Цель: научить писать цветом белые предметы (свет, тень, полутень, блик) освоить лепку формы предмета тоном.

Задачи: освоить лепку формы белого предмета цветовыми рефлексами; научиться писать второй план: передать пространство

Гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды белых или черных предметов. – 6 часов.

16. Тема. Техника акварели. Этюды фигуры человека цветом – 2 часа.

Подготовка к пленэру. Легкий набросок движения человека тонкой кистью, Этюды человека в движении. Общий свет, общая тень, пластика цветового пятна

Цель: с учетом светотеневых отношений передать пропорции и движение фигуры человека

Задача: научить выполнять наброски фигуры человека цветом.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека цветом – 2 часа.

17. Тема. Этюд по-сырому – 3 часа.

Ведение работы по влажному листу.

Цель: познакомить с техникой работы по-сырому.

Задачи: вести работу по влажному листу, почувствовать поведение красок на влажной бумаге.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд по-сырому – 2 часа.

18. Тема. Постановка из нескольких предметов более сложной формы – 9 часов.

Предметы и драпировки подбираются с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями.

Цель: закрепить приобретенные знания и навыки за учебный год.

Задачи: передать форму, объем предметов с учетом цветовых и тональных отношений.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка из нескольких предметов более сложной формы – 6 часов.

2 класс

19. Тема. Этюды цветов – 3 часа.

Выполнение этюдов из крупных цветов простой формы. Повторение понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность».

Цель: вспомнить основные задачи и понятия в живописи; развивать колористическое видение.

Задачи: выполнить упражнения на цветовые растяжки от тѐплых к холодным цветам; передать основные пропорции и цветовые оттенки живых цветов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов – 2 часа.

20. Тема. Этюды овощей и фруктов – 6 часов.

Выполнение этюдов из овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки).

Цель: восстановить навыки и умения работы живописными материалами. Дать понятие о «теплохолодности» цвета.

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов – 4 часа.

21. Тема. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 3 часа.

Выполнение упражнения методом лессировки.

Цели: дать понятие «среда», «пространство».

Задачи: передать влияние освещения на цвет предмета; последовательно вести работу; использовать основные приѐмы работы акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 2 часа

22. Тема. Этюды осенних листьев – 6 часов.

Изображение крупных листьев, простых по форме и цвету.

Цели: развить понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Задачи: последовательно вести работу; использовать палитру, точно находить нужный цвет, закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев – 4 часов.

23. Тема. Натюрморт с одним предметом на фоне драпировки – 6 часов.

Изображение драпировки без рельефных складок, лежащей в трех плоскостях, предмета конической формы. Предмет и драпировка контрастны друг к другу по цвету и тону.

Цели: закрепить понятия «среда», «пространство».

Задачи: передать объем предмета, пространства, их взаимовлияние.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с одним предметом и драпировкой – 4 часа.

24. Тема. Два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 6 часов.

Выполнение этюдов с овощем (фруктом) и предметом быта из цветного стекла.

Цель: познакомить с техническими возможностями акварели.

Задачи: научить смело брать основные цветовые отношения в полную силу.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 4 часа.

25. Тема. Наброски цветом предметов разной формы по памяти – 3 часа.

Выполнение цветом набросков предметов быта по памяти.

Цели: развить наблюдательную память. Закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Задачи: вылепить форму предмета цветом, выявлять игру света и тени.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом предметов разной формы по памяти – 2 часа.

26. Тема. Наброски цветом фигуры человека – 3 часа.

Выполнение набросков фигуры человека в разных позах.

Цели: познакомить с пропорциями фигуры человека. Развивать наблюдательность.

Задачи: учить подмечать характерное движение, позу фигуры человека; передать пластическое решение наброска.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом фигуры человека – 2 часа.

27. Тема. Натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 6 часов.

Изображение постановки из нескольких предметов быта драпировок контрастных по цвету, но гармоничных по тону.

Цели: развить представление о цветовом контрасте в живописи.

Задачи: передать гармонию насыщенного по цвету колорита.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 4 часа.

28. Тема. Этюды мелких предметов – 6 часов.

Рисование мелких предметов разнообразной формы и окраски - ракушки, ключи, камушки, пуговицы и т.д. с небольшого расстояния. Каждому ученику свой предмет.

Цель: развивать наблюдательность и умение прорисовывать кистью мелкие детали.

Задачи: добиться хорошо рисованной цветом живописи; передать характерные особенности предметов через прорисовку деталей мелкими мазками.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды мелких предметов – 4 часа.

29. Тема. Натюрморт с гипсовым цилиндром, фруктом или овощем. Гризайль – 9 часов.

Изображение постановки из гипсового цилиндра и фрукта, овоща (яблоко, гранат, груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной к нему по тону, без складок.

Цель: закрепить знания о передаче объѐма предметов и пространства.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

30. Тема. Натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 12 часов.

Изображение белого предмета и 2-х драпировок, разных по тону и цвету. Драпировка фона - нейтральная по цвету. Лежащая драпировка на горизонтальной

плоскости - контрастная по цвету (синяя, красная, жѐлтая, бордовая, темно-зеленая и т.д.)

Цели: закрепить понятие контраста; изучить изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 9 часов.

31. Тема. Натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 9 часов.

Изображение двух предметов, различных по массе. Один – призматической, другой – конической (кружка, корзинка) формы. Контрастный цветовой фон для передачи чѐтких тональных отношений.

Цель: использовать в практической работе теоретические знания.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияние цветовой среды; выявить пространство и объѐм предмета; методически верно вести работу.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 6 часов.

32. Тема. Постановка с предметом быта и овощами в тѐплой цветовой среде. – 9 часов.

Выполнение постановки из крупного предмета, контрастного по тону (крынки, молочника и т.д.) и овощей (моркови, свѐклы).

Цели: познакомить с понятием «цветовая гамма», использовать понятие «дополнительные цвета».

Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды; вылепить форму предмета цветом; решить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка с предметом быта и овощами в тѐплой цветовой гамме – 6 часов.

33. Тема. Постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 12 часов.

Изображение простых по форме и ясных по тону предметы быта.

Цель: изучить различные способы и приемы выделения главного в натюрморте.

Задачи: выделить в постановке композиционный центр и подчинить ему все второстепенные детали; выявить цельность листа.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 8 часов.

3 класс

34. Тема. Этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 6 часов.

Выполнение этюдов овощей, фруктов, ягод (тыквы, яблок, арбуза) на нейтральном цветовом фоне.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.

Задачи: обобщѐнно вылепить форму предметов с учѐтом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 4 часа.

35. Тема. Натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 12 часов.

Изображение букета из живых цветов или осенних листьев, поставленного на ахроматическом фоне средней светлоты.

Цели: закрепить основные понятия в живописи, наработать более совершенные приѐмы техники письма акварелью.

Задачи: выполнить задание с учѐтом передачи объѐма предметов; выявить пространство и цветовую гармонию, взаимовлияние цвета.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 8 часов.

36. Тема. Распределение светотени на шаре. Упражнение – 6 часов.

Изображение гипсовый шара на темной драпировке насыщенного цвета.

Цель: познакомить с основными элементами цветовой светотени на шаре.

Задачи: передать светотень на шаре – блик, свет, полутень, тень собственную, тень падающую.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: распределение светотени на шаре, клубке. Упражнение – 4 часа.

37. Тема. Натюрморт из двух предметов. Гризайль – 3 часа.

Выполнение натюрморта из 2-х предметов, различных по форме, тону (чайник, кружка и т.д.), на фоне без складок, используя боковое освещение (софит).

Цель: передать тональные отношения.

Задачи: найти контрастные различия тона предметов и драпировки; решить объѐм предметов тональными средствами; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов. Гризайль – 2 часа.

38. Тема. Круглые предметы при боковом освещении – 6 часов.

Изображение предметов круглой формы, разных по цвету и тону, применяя метод лессировки.

Цель: выполнить задание методом лессировки. Продолжить изучение передачи светотени на шаре.

Задачи: распределить границы светотени; соблюдать последовательность выполнения задания.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа

Самостоятельная работа: изображение круглых предметов при боковом освещении – 4 часов.

39. Тема. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой – 12 часов.

Изображение гипсовой вазы и драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане.

Цели: закрепить навыки в передаче светотени на шаре.

Задачи: передать влияние среды (окружающего цвета) и освещения на белый предмет; лепить форму цветом; решить пространство в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с матовой вазой и драпировкой - 8 часов.

40. Тема. Этюд предмета быта из стекла – 6 часов.

Выполнение этюда с соблюдением последовательности выполнения работы этюда.

Цель: изучить приемы передачи материальности предмета.

Задачи: сочетать приемы работы акварелью – по-сырому, лессировка, мазок.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд предмета быта из стекла – 4 часа.

41. Тема. Натюрморт из двух предметов различных фактур – 9 часов.

Изображение простых предметов быта; один предмет – матовый, другой с гладкой поверхностью. Предметы различны по форме и массе.

Цель: передать материальность двух предметов.

Задача: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учѐтом влияния среды на поверхности предметов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов различных фактур. – 6 часов.

42. Тема. Натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 12 часов.

Выполнение натюрморта с использованием рассеянного, холодного освещения.

Цели: научить разбирать сближенные цвета; дать понятие о нюансах цвета.

Задачи: найти тоновое решение, выявить конструктивность формы; передать сложную игру полутонов, рефлексов, бликов.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 8 часов.

43. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 12 часов.

Изображение натюрморта с использованием драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане при боковом освещении (софит), в контрастных цвето-тональных отношениях.

Цели: развить умения подчинять детали предмета и орнамента ткани большой форме.

Задачи: вылепить форму предмета и складок драпировки цветом, применяя контрастные цвето-тональные отношения, передать орнамент на драпировке по форме складок, с учетом светотени.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 8 часов.

44. Тема. Этюд чучела птицы – 3 часа.

Изображение простого, характерного по форме силуэта птицы понятной формы (вороны, сороки, чибиса и т.д.), при боковом освещении.

Цель: изучить понятия «пространственная среда», «силуэт».

Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона; применить различные приѐмы письма акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд чучела птицы – 2 часа.

45. Тема. Постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 12 часов.

Изображение постановки в тѐплой цветовой гамме с использованием драпировка с рельефными складками.

Цели: научить выделять композиционный цент, единство цветового строя.

Задачи: выявить композиционный центр натюрморта средствами контраста и проработкой; подчинить все детали главному в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 8 часов.

4 класс

46. Тема. Этюды цветов, овощей, фруктов – 9 часов.

Изображение цветов, фруктов, овощей в контрастных цветовых отношениях.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; выполнить основные задачи учебной работы по живописи.

Задача: передать эмоционально цветовое богатство натуры; точно взять тональные отношения.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов, овощей, фруктов – 6 часов.

47. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение постановки на осеннюю тему («Дары леса» и т.п.) с использованием подходящих предметов (корзинки, грибы, ветки рябины и т.д.) в контрастных цветовых отношениях и осенней цветовой гамме.

Цель: научить подбирать и использовать разнообразные технические приемы для передачи цветового богатства натуры.

Задачи: найти композиционное решение натюрморта в эскизах; светотеневую моделировку формы в световоздушной среде; цветовую тональность и цельность.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

48. Тема. Наброски кистью фигуры человека – 3 часа.

Изображение учащихся, по очереди позирующих друг другу.

Цель: учить работать быстро, вырабатывать умение видеть в натуре характерное.

Задачи: схватить и передать характер, движение и цветовую характеристику натуры.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски кистью фигуры человека – 2 часа.

49. Тема. Натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 12 часов.

Изображение нескольких предметов быта различной фактурной поверхности (дерево, металл, стекло).

Цель: выявить уровень знаний и умений учащихся.

Задачи: передать материальность предметов, связь их с цветовой средой.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 8 часов.

50. Тема. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 15 часов.

Выполнение натюрморта на тему: «Ремонт», «Стройка», «Мастерская», с использованием крупных предметов, различных по тону; с чѐтко организованным передним планом; с освещением (софит), как средством выразительности в постановке натюрморта.

Цель: выразить «состояние» в натюрморте, пространство и форму; цельность решения.

Задачи: определить чѐткие светотеневые отношения; создать цветовую гамму с учѐтом цвета освещения; обобщить детали дальних планов; выявить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 10 часов.

51. Тема. Этюды фигуры сидящего человека – 6 часов.

Выполнение двух этюдов в различных поворотах: профильном положении и положении в три четверти.

Цели: закрепить знания о пропорциях человека; познакомить с пластической формой, понятием «силуэт».

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, причѐски.

Акварель, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды фигуры сидящего человека – 4 часа.

52. Тема. Фрагмент интерьера – 12 часов.

Изображение пространства, посредством линейной и световоздушной перспективы.

Цель: передать пространственность планов.

Задача: найти композиционное решение мотива; передать основные цветовые отношения, пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: фрагмент интерьера – 8 часов.

53. Тема. Натюрморт против света – 12 часов.

Изображение нескольких простых предметов различных по форме, размеру, цвету, контрастных по тону в нейтральной цветовой среде с холодным освещением.

Цели: изучить влияние освещения на предметы.

Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: Натюрморт против света – 8 часов.

54. Тема. Тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 15 часов.

Изображение постановки из 2-3х предметов быта (четких по цвету и форме) и драпировки со складками (с выполнением предварительного этюда данной постановки).

Цели: выявить уровень подготовки учащегося;

Задачи: применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки, выполнить все задачи учебной работы по живописи.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 10 часов.

5 класс

55. Тема. Этюды овощей, фруктов – 6 часов.

Выполнение этюда овощей, фруктов и предметы быта.

Цели: восстановить навыки и умения работы акварелью; передать цветовую гамму тональных отношений.

Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду в технике заливок; уточнить форму предметов мазком.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей, фруктов – 4 часа.

56. Тема. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 6 часов.

Выполнение этюда букета в простом сосуде на спокойном, светлом фоне при боковом дневном освещении.

Цель: использовать технические приемов письма предметов различной фактуры.

Задачи: передать однослойным письмом живую прелесть букета, его объемную форму цветом.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 4 часа.

57. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение овощей, фруктов, ягод, предметов быта по темам: «Осень», «Осенние дары».

Цели: закрепить знания и навыки учащихся в применении разнообразных технических приемов с передачей разнообразных цветовых отношений и фактур.

Задачи: определить и выделить центр композиции натюрморта; вылепить форму цветом; передать фактуру, влияние пространства.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

58. Тема. Этюд головы человека – 3 часа.

Выполнение этюда головы человека.

Цель: охарактеризовать пластически человеческую голову в рисунке и цвете.

Задачи: дать индивидуальную цветовую характеристику; моделировать голову цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд головы человека – 2 часа.

59. Тема. Тематическая постановка с живой натурой – 12 часов.

Изображение живой натуры с выполнением предварительного этюда.

Цели: решить пластически сложную форму в пространстве; познакомить с фигурой человека, решением силуэта; связать форму и пространство.

Задачи: повторить основные пропорции фигуры, грамотно закомпоновать силуэт в среде и построить; передать характер движения; найти гармоничное решение цветового контраста. Передать форму цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка с живой натурой – 8 часов.

60. Тема. Постановка из предметов, различных по фактуре – 12 часов.

Выполнение натюрморта на передачу материальности предметов.

Цели: подобрать приѐмы и технику для передачи материальности предметов. Изучить явления рефлексов.

Задачи: решить форму, пространство, складки драпировки. Подобрать светотональные и цветовые отношения для выполнения гипсового орнамента.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка из предметов, различных по фактуре – 8 часов.

61. Тема. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 15 часов.

Изображение крупных бытовых предметов с выполнением предварительного этюда.

Цели: связать со станковой композицией; выделить центр композиции натюрморта; передать выразительность светотональных и цветовых отношений.

Задачи: решить композиционно формы предметов в большом пространстве; передать формы, объем предметов, проработать детали формы, материальность фактуры предметов; решить состояния в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 10 часов.

62. Тема. Тематическая постановка «За рукоделием» – 12 часов.

Изображение живой натуры в пространстве в спокойной позе через силуэт.

Цели: решить сложную пластическую форму (фигуры человека) силуэтом; передать четкие тональные отношения; связать со станковой композицией.

Задачи: передать состояние в постановке; передать характер движения и пропорции фигуры; решить цветом пространственную среду и силуэт фигуры.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка «За рукоделием» – 8 часов.

63. Тема. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов – 18 часов.

Изображение нескольких предметов быта, четких по цвету и форме, драпировки со складками с предварительным этюдом. Выполнение всех задач учебной работы по живописи.

Цели: выявить уровень подготовки учащегося; применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки.

Задачи: выполнить все задачи учебной работы по живописи (передать цветовые и тональные отношения – лепку формы цветом, решить фактуру предметов; проработать детали предметов и складок драпировки; решить пространство, цельность, обобщение, цветовую гармонию).

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт из разнохарактерных предметов – 12 часов.

6 класс

64. Тема. Этюд букета цветов с фруктами – 6 часов.

Выполнение этюда с соблюдением последовательности работы над натюрмортом.

Цели: углубить знания; выполнить живописные задачи – общее тоновое и цветовое состояние.

Задачи: брать цвета сразу, близко к их полному звучанию, соблюдать пропорциональность цветовых отношений поверхности стола, драпировок и фона.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов с фруктами – 4 часа.

64. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение натюрморта из разнохарактерных предметов (домашняя утварь, инструменты, предметы, связанные с искусством и музыкой).

Цель: совершенствовать навыки в передачи объема, фактуры предметов и пространственных планов.

Задачи: грамотно закомпоновать предметы, выделить композиционный центр натюрморта; выполнить тщательную светотеневую моделировку формы; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

66. Тема. Этюды головы человека – 6 часов.

Выполнение этюда головы человека после предварительного краткосрочного этюда на поиск контрастов и мельчайших цветовых различий.

Цель: определить цветовые отношения группы предметов.

Задачи: найти контрасты и мельчайшие цветовые различия, передать цельность предметов, писать все овощи одновременно, сравнивая их по светлоте, цвету насыщенности цвета.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды головы человека – 4 часа.

67. Тема. Наброски цветом фигуры человека – 9 часов.

Быстрое исполнение набросков фигуры человека в разных позах.

Цели: передать остроту характеристики изображаемого объекта, образно решить его.

Задачи: кратко фиксировать отдельные наблюдения: характер пропорций, движение.

Самостоятельная работа: наброски цветом фигуры человека – 6 часов.

68. Тема. Постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 18часов.

Изображение натюрморта из тѐмных предметов в среде тѐмных драпировок, с выполнением краткосрочного этюда.

Цели: выявить уровень знаний на определение светлотных отношений.

Задача: разобраться в цветовых и тональных отношениях; передать световое состояние предметов в условиях освещения.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 12 часов

69. Тема. Интерьер с фигурой человека – 12 часов.

Выполнение натюрморта на сближенные цветовые отношения с предварительным краткосрочным этюдом.

Цели: научить разбирать сближенные отношения, находить контраст и отличия (нюансы) цвета.

Задачи: подметить в натуре и передать в изображении мельчайшие цветовые различия.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: интерьер с фигурой человека. – 8 часов.

70. Тема. Этюд натюрморта из нескольких предметов, сближенных по цвету. – 9 часов.

Выбор точки зрения. Передать материальность предметов. Их связь с цветовой средой.

Цели: разнообразить технические приемы работы акварелью. Найти красивое композиционное размещение предметов на листе.

Задачи: найти светотеневые и цветовые отношения крупных планов. Моделировать светотенью объемную форму каждого предмета.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюд натюрморта из нескольких предметов, сближенных по цвету. – 6 часов.

71. Тема. Этюд фигуры сидящего человека. – 6 часов.

Выполнение этюд фигуры сидящего человека большими тоновыми отношениями.

Цели: изучить пропорции человека; познакомить с пластической формой.

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно без детализации одежды, обращая внимание на освещенность фигуры.

Акварель, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюд фигуры сидящего человека. – 4 часа.

72. Тема. Постановка, соответствующая заданию для поступления в художественные учебные заведения. – 18 часов.

Выполнение длительной работы с выполнением предварительным краткосрочным этюда с творческим решением живописно-композиционных задач.

Цели: выявить уровень подготовки учащегося, его творческих способностей.

Задачи: применить в работе основные теоретические знания и практические навыки; добиться полноценного живописного изображения.

Акварель, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка, соответствующая заданию для поступления в художественные учебные заведения. – 12 часов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основными видами контроля учебной работы обучающихся являются текущий контроль и промежуточная аттестация. Они проводятся с целью оценки качества подготовки обучающегося и должны позволить:

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по живописи;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания, при выполнении практических задач;

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок выставляются отметки за

полугодие и год. Формы текущего контроля: контрольные работы, творческий просмотр, творческий показ, технические зачеты и пр.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по живописи;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий.

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет , экзамен, проводимые в виде технических зачетов, творческого просмотра. (на просмотр выставляются все работы в соответствии с программой, дополнительные и домашние работы (если есть). Задания указываются в программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце первых учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий, по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации в 1,2,3,4 классах.

Критерии оценки

«5» (отлично) ставится, если учащимся соблюдены и выполнены все критерии.

«4» (хорошо) - при условии невыполнения первых двух - трех пунктов данных критериев

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

«2» (неудовлетворительно) - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований, предъявляемых данными критериями оценки живописной работы.

Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по живописи

При сдаче экзамена по живописи в 1 классе необходимо выполнить следующие условия:

1. Композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Соразмерность изображения и формата.
3. Относительно правильная передача в подготовительном рисунке формы, пропорции и пространственного положения предметов.
4. Определение границы света и теней (собственных и падающих).
5. Грамотная передача цвета на свету и в тени.
6. Аккуратность выполнения работы.

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении двух – трех пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении четырех – пяти пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований.

При сдаче экзамена по живописи во 2-ом классе необходимо выполнить следующие условия:

1. Композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Соразмерность изображения и формата.
3. Передача в подготовительном рисунке формы, пропорции и пространственного положения предметов.
4. Определение границы света и теней (собственных и падающих).
5. Грамотная передача цвета на свету и в тени. (Белый цвет формы предмета на свету и в тени должен быть написан теплыми и холодными цветами, а не разведѐнным серым).
6. Связь между предметами и средой через рефлексы и полутона цвета.
7. Предметы поставлены на плоскость и выявлена их объемная форма.

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении двух – трех пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении четырех – пяти пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований.

При сдаче экзамена по живописи в 3-м классе необходимо выполнить следующие условия:

1. Удачное композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Соразмерность изображения и формата.
3. Четкая конструкция предметов и пространства постановки.
4. Применение технических возможностей акварели.
5. Связь между предметами и средой через рефлексы и полутона цвета.
6. Предметы поставлены на плоскость и выявлена их объѐмная форма.
7. Относительно правильная передача материальности изображаемых объектов.
8. Колористическая цельность решения постановки.
9. Передача глубины пространства (обобщение).

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении двух – трех пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении четырех – пяти пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований.

При сдаче экзамена по живописи в 4-м классе необходимо выполнить следующие условия:

1. Интересное решение композиционного листа.

2. Соразмерность изображения и формата.

3. . Построение четкой конструкции предметов, с учѐтом перспективы и пропорций.

4. Применение технических возможностей акварели.

5. Связь между предметами и средой через рефлексы и полутона цвета.

6. Предметы поставлены на плоскость и выявлена их объемная форма.

7. Выражены материальные свойства формы предметов (блеск металла, матовость керамики, прозрачность стекла).

8. Передана пластическая форма складок.

9. Колористическое единство всех элементов изображения.

10. Передача глубины пространства, особенностей освещения.

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении двух – трех пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении четырех – пяти пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований.

При сдаче экзамена по живописи в 6-м классе необходимо выполнить следующие условия:

1. Композиционное размещение фигуры человека в интерьере.

2. Пропорции, движение, характер фигуры человека.

3. Индивидуальные черты натуры, острота еѐ изображенных характеристик.

4. Переданы анатомические особенности фигуры человека.

5. Подчеркнутость складками одежды, характерных для выявления формы и движения фигуры человека.

6. Связь фигуры человека с окружающей средой и освещением.

7. Правильно найдены большие цветовые отношения при лепке объемной фигуры цветом.

8. Владение техническими приемами исполнения живописного этюда.

9. Передача глубины пространства, особенностей освещения.

10. Колористическое единство всех элементов изображения.

11. Законченность работы, качество выполнение акварельной техники (работы прозрачность красок, даже в самых тѐмных местах, ощущение свежести от работы).

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении двух – трех пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении четырех – пяти пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении шести и более пунктов вышеперечисленных требований.

Общие требования к уровню обучающихся:

1. Компоновка на формате

2. Передача объема предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов.

3. Композиционное решение.
4. Определение главного и второстепенного.
5. Объемная лепка формы цветом.
6. Влияние окружающей среды.
7. Пространственное положение предметов.
8. Цвето-тональные отношения.
9. Разнообразие цветовых оттенков.
10. Цельность изображения.

1класс

1. Композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Соразмерность изображения и формата.
3. Передача в подготовительном рисунке формы, пропорций предметов, и пространственного положения.
4. Определение границ света и тени.
5. Аккуратность выполнения работы.
6. Придерживаться основных принципов последовательного ведения работы.
7. Грамотная передача локального цвета на свету и в тени
8. Передача в живописном этюде основных цвето-тоновых отношений, градаций тѐплых, холодных цветов.

2 класс

1. Грамотное композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Соразмерность изображения и формата.
3. Передача в подготовительном рисунке формы, пропорций, пространственного положение предметов.
4. Определения границ света и тени.
5. Аккуратность выполнения работы.
6. Последовательного ведения работы методом лессировки
7. Передача локального цвета на свету и в тени
8. Грамотная «лепка» деталей большой формы
9. Передача в живописном этюде основных цвето-тоновых отношений, градаций тѐплых, холодных цветов.
10. Связь между предметами и средой через рефлексы и полутона цвета.
11. Гармонизация цветотональных отношений и передача пространства в натюрморте.

3 класс

1. Компоновка натюрморта
2. Соразмерность изображения и формата
3. Построение натюрморта, с учѐтом перспективы и пропорций
4. Применение технических возможностей акварели
5. «Лепка» формы цветом.
6. Передача фактуры.
7. Выражение влияния окружающей цветовой среды на предметы через рефлексы и полутона

8. Передача глубины пространства (обобщение)

4 класс

1. Интересное решение композиции листа
2. Соразмерность изображения и формата
3. Построение чѐткой конструкции предметов, с учѐтом перспективы и пропорций
4. Применение технических возможностей акварели
5. Грамотность в последовательном ведении работы

6.«Лепка» формы цветом.

7. Колористическое решение цвето-тональных отношений
8. Передача материальности (стекло, гипс, ткань)
9. Выражение влияния окружающей цветовой среды на предметы через рефлексы и полутона
10. Передача глубины пространства (обобщение)

5 класс

1. Интересное решение композиции листа
2. Соразмерность изображения и формата,
3. Построение чѐткой конструкции предметов, с учѐтом перспективы и пропорций
4. Грамотная последовательность выполнения
5. Владение техническими приѐмами акварели
6. Передача цвето-тоновых отношений объемной формы изображаемых объектов, их пространственное расположение, состояние освещенности 7. Передача фактурности и материальности предметов
8. Обобщение и создание колористического единства
9. Цельность передаваемой формы

6 класс

1. Методическая последовательность и технические приемы исполнения живописного этюда;
2. Законы и методы живописного решения этюда фигуры человека, восприятие формата, ритма, тона, декоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, колористической целостности листа.
3. Значение изображения фигуры человека в создании тематической картины
4. Передавать цвето-тоновыми отношениями объемную форму изображаемых объектов, их пространственное расположение, состояние освещенности;
5. Цельно передавать форму изображаемой модели;
6. Выдерживать колористический строй этюда
7. Строить цвето-тональные отношения;
8. Владеть приемом «расфокусированного» зрения. Анализировать влияния одного цвета на другой. Уметь передать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и освещенности.
9. Выражать свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» видения работы. При этом техническая сторона должна соответствовать творческой.

Зачет по живописи служит проверкой знаний, умений, навыков и раскрывает способность свободного владения живописью для творческого его применения. ЦЕЛЬ:

- дать возможность основательно подготовиться к вступительным экзаменам в специальные учебные заведения.

В 5 классе зачет проводится в декабре. Творческий этюд по тематике «Осень». Изображение осеннего букета с фруктами или овощами. Материал по выбору учащегося: акварель, гуашь, пастель, темпера, смешанная техника. Выполняется на акварельной, тонированной или пастельной бумаге формата А3. Время выполнения 3 часа.

Экзамен по живописи служит проверкой знаний, умений, навыков и раскрывает способность свободного владения живописью для творческого его применения. ЦЕЛЬ:

- дать возможность основательно подготовиться к вступительным экзаменам в специальные учебные заведения.

В 1 классе экзамен проводится в мае. Экзаменационное задание: постановка из двух предметов (в тѐплой или холодной гамме) на нейтральном фоне, имеющий холодный или теплый оттенки (Вылепить форму цветом с учетом светотеневых отношений, выявить свет, тень, полутень, блик, передать оттенки локального цвета на свету и в тени).

Во 2 классе экзамен проводится в мае. Экзаменационное задание: натюрморт с белым предметом цилиндрической или конической формы, фруктом или овощем на тѐмной цветной драпировке.

В 3 классе экзамен проводится в мае. Экзаменационное задание: натюрморт из двух предметов различных фактур. Простые предметы быта. Один предмет – матовый, другой с гладкой поверхностью. (Передать материальность предметов).

В 4 классе экзамен проводится в мае. Экзаменационное задание: тематическая натюрморт из 3-х предметов различной фактуры на драпировке со складками.

В 6 классе экзамен проводится в декабре. Экзаменационное задание: тематическая постановка с сидящей фигуры человека в интерьере. Этюд.

Живопись выполняется акварелью на акварельной бумаге формата А-3 (30 х 40 см). Время выполнения работы – 3 часа (120мин.).

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

- посещение выставок;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Учебные задания постепенно усложняются от простейших упражнений до изображения человека. Такой путь обучения помогает легче усваивать учебный материал по освоению реалистического изображения. Краткосрочные этюды и форэскизы, живописные наброски – это вспомогательные упражнения, но они очень полезны, обостряют восприятие, развивают умение быстро передавать наблюдаемое на бумаге.

Чтобы более успешно передвигаться в живописи, выполняем предварительные упражнения в тоновом изображении (белой и черной краской). В первых и вторых классах выполняем упражнения по живописи в технике «гризайль».

В акварельной живописи при многосеансовом методе работы необходимого цвета и тона элементов изображения добиваются путем наложения одного прозрачного слоя на другой. Вначале прописать лѐгким прозрачным цветов освещенные части элементов изображения, оставляя наиболее освещенную часть – блики. Вести работу от общего к частному, постепенно нанося основной цвет предметов , следя за моделировкой объѐма. Затем уточнить нюансы цвета, цветовые рефлексы, общий колорит работы. Смешивать краски удобнее всего на палитре (белая пластмассовая, блюдечко), проверять – на белой бумаге.

Для успешного выполнения задания работу вести в правильной последовательности.

1. Предварительный анализ постановки.
2. Выполнение подробного рисунка тонкими линиями.
3. Первые прокладки цветового тона.
4. Выявление объема – усиление цветового тона
5. Обобщение, выделение главного.

1. Предварительный анализ постановки

- Рассмотреть постановку с разных сторон. Выбрать точку зрения. Выбрать формат, обусловленный характером постановки (вертикальный, горизонтальный, квадратный).
- Обратить внимание на освещение постановки – естественное или искусственное. Искусственный свет должен быть направленным, чтобы лучше выявлялись полутени и тени собственные и падающие. Дневной рассеянный свет создаѐт мягкие тоновые переходы.
- Обсудить колористическую гармонию элементов постановки как систему взаимодействия цветов. Спросить, что изменится, если какой-нибудь цвет изъять или добавить.

– Обсудить, какой предмет является самым темным в постановке и какой самым светлым, а также несколько элементов среднего тона. Четкое деление элементов изображения по тону придаѐт ясность, собирает композицию изображения.
– Выбрать способ нанесения красок на плоскость листа (лессировка; цветовое решение сразу за одно покрытие; раздельные мазки). Прием лессировки нанести тонкие, прозрачные слои поверх высохшего красочного слоя.

2. Выполнение подробного рисунка тонкими линиями.

– Рисунок для живописи целесообразно делать линиями, без нажима на карандаш, практически не пользуясь ластиком, для сохранения фактуры и поверхностного слоя бумаги.
– Поиск композиционной организации элементов изображения на плоскости листа в соответствии с творческим замыслом.
– При расположении изображения постановки на выбранном формате важно уладить соотношение масштаба изображения, элементов постановки с масштабом выбранного формата.
– Одной из главных композиционных задач является расположение композиционного центра изображения, далее соединить композиционный центр и второстепенные части изображения в единое целое.

Подготовленный рисунок натурной постановки для живописи отличается от рисунка как самостоятельного вида и искусства. Подготовительный рисунок для живописи определяет пропорции элементов изображения натурной постановки, характер объемных форм и размещения пространства относительно друг друга. Выполняется линейно, без светотеневой моделировки форм. Показать линейный намѐк на границы светотеневых градаций тона предметах, площади освещенных участков.

3. Первые прокладки цветового тона.

– После выполнения линейного рисунка ведем поиск колористической, цветовой и тональной организации живописной работы; определяем цветовые и тональные контрасты, соотношения больших плоскостей света и тени.
– Первый этап в последовательности работы над живописным этюдом заканчивается в определении на изображении основных цветовых и тональных отношений между элементами изображения и фоном. Прокладывая свет и тень на различных участках сравнивать их между собой. Начинать писать, не увлекаясь деталями. Обобщенно прописывать всю поверхность листа.
– Каждый цвет предмета натурной постановки имеет присущий ему локальный цвет, который изменяется в зависимости от освещения, степени удаленности предмета в пространстве.

4. Выявление объема – усиление цветового тона.

– Следующая задача: выявление цветом объемной формы элементов натурной постановки путѐм нахождения правильных цветовых и тональных градаций

между освещенной частью предметов, полутенью, тенью, бликами и рефлексами.

- Работая над формой одного предмета, необходимо постоянно сравнивать цветовые отношения этого предмета с другими предметами и с большими цветовыми и тональными отношениями постановки в целом.
- Надо помнить, что если освещенные участки натурных постановок имеют теплый оттенок, то тень - холодный и наоборот.
- Передавая цветом объем, стремиться класть мазки по форме. Размер мазка определяется формой предмета и характером его поверхности.

5. Обобщение, выделение главного.

- Последний этап в методической последовательности работы над этюдом, заключается в обобщении, возврате к первоначальному впечатлению от натуры.
- При обобщении стараться все элементы изображения видеть сразу, одновременно, тогда можно найти ошибку. Задачей обобщения является подчинение колористического строя живописного изображения общему оттенку освещения. Характер освещения объединяет все цвета натурной постановки.
- Постановка по живописи первый и второй года обучения, не должна иметь сложной пространственной организации.
- Предметы натурной постановки должны быть расположены в пространстве на различных расстояниях друг от друга, между ними есть слой воздуха, который смягчает и обобщает цвета предметов, находящихся на задних планах. Цвет и очертания ближних предметов смотрятся ярче, отчетливее.
- Надо следить за ощущением колористической гармонии, когда все цвета дополняют и уравновешивают друг друга.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее рисование становится более осмысленным и посвящается главной идее - рисованию человека, в данном случае - рисованию портрета. Таким образом, рисование становится функциональным и должно обеспечить композицию, т.е. связать композиционную идею с рисованием с натуры.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (музеев, картинных галерей, театров, библиотек и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях выставках, конкурсах, фестивалях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной предпрофессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в учебных аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением,

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Одной из составляющих успешного обучения является самостоятельное домашнее рисование. Основными задачами данного вида работы являются закрепление приобретенных умений и навыков в решении изобразительных проблем. При этом обязательно еженедельно отчитываются о проделанной работе и обсуждать работы в классе.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

Алексеев С.С. О колорите. М.: 1974

Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. М, Просвещение, 1981.

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я, Стор И.Н. и др. Живопись. М.: 2003

Виннер А.В. Материалы и техника живописи советских мастеров. М.: 1958

Волков Н.Н. Композиция в живописи. Цвет в живописи. М., Просвещение, 1982.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: 1984

Гренберг Ю.И. Технология живописи. М.: 1982

Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства. М.: Изобразительное искусство, 1988

Каллинг А. Акварельная живопись. М.: Искусство, 1968

О композиции. М., Издательство Академии художеств СССР, 1959.

Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М.: 1988

Пучков А.С., Трислев А.В. Методика работы над натюрмортом. М., Просвещение. 1982.

Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия/ Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1989.

Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М., Просвещение, 1975.

Советы мастеров. Ленинград, Художник РСФСР. 1973.

Унковский А.А. Живопись темперой и гуашью. М.: 1981

Шорохов Е.В. Основы композиции. М., Просвещение, 1979.

Яшухин А.П. Живопись. М.: 1985.

Список учебной литературы

Иогансон Б. О живописи. М., 1960.

Кальнинг А. Акварельная живопись. М., 1960.

Лепикаш В. Живопись акварелью. М., 1961.

Сокольникова Н. Основы живописи. - Обнинск, 1996.

Шегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957.

Шаронов В. Свет и цвет. М., 1961.

Фейнберг Л., Грейберг Ю. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989.

Школа изобразительного искусства. В 10-ти выпусках. Вып. 1. М., 1960.

Средства обучения

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

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

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

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

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

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО. 01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету

ПО.01. УП.05; В.01.УП.03 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийск
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Объемно-пространственная композиция» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .....стр. 4

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель учебного предмета

Задачи учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…….…….. стр. 8

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ……..…… стр.16

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…...……...…… стр.16

Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА……..…стр. 18

Методические рекомендации преподавателям

Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 19

Список методической литературы

Средства обучения

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» (сокращенное наименование - ОПК) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», а также примерных программ, допущенных Министерством культуры РФ (Сборник примерных программ.. .Под. ред. Домогацкой И.Е. М- 2015 г.).

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Архитектура - сложная, многообразная область человеческой деятельности, требующая не только таланта, но и больших специальных знаний. В силу своей всеохватности и синтетичности она может стать основой воспитания высокого художественного вкуса, формирования чувства прекрасного.

Архитектура оперирует объѐмами и пространством. Поэтому решение проблем объѐмно- пространственной композиции является одной из важнейших сторон архитектурного творчества. Узловым пунктом между замыслом архитектора и его реализацией в материале является выполнение архитектурного макета. Архитектурное макетирование - одна из творческих составляющих деятельности архитектора.

Творчество средствами объѐмно-пространственной композиции, воплощѐнными в макет первичного приближения к реализации архитектурной идеи, является основой программы учебного предмета «Объѐмно-пространственная композиция».

Программа учебного предмета ОПК является составной частью дополнительной предпрофессиональной программы «Архитектура». Еѐ содержание формируется исходя из основной цели - развитие пространственного и проектного мышления обучающихся.

Введение предмета при переходе учащихся на следующую ступень развития - среднюю школу связано с процессом ранней профессионализации в области художественного образования в направлении архитектуры и дизайна. Данный предмет предполагает более углубленное изучение одного из основных этапов в деятельности архитектора - перевода посредством макетирования абстрактной идеи в конкретность объѐма и пространственно-

пластических отношений. Она помогает эффективнее освоить ряд проблем архитектурно - художественного творчества и тем самым включается в непрерывную методическую цепочку межблоковых и межпредметных связей программы «Архитектура». В свою очередь введение ОПК ранее подготовлено занятиями по программе предмета «Архитектурно - художественное проектирование». Первичные навыки работы с бумагой на плоскости, развитую тонкую моторику рук дети получили, используя ножницы и клей при создании коллажных композиций в классах первой ступени обучения.

Мыслить объемно дети умеют с первых лет жизни - они сначала строят из кубиков, предметов, деталей, а также из песка, глины, снега - и только потом им дают в руки карандаш, фломастер, кисти и они переходят к изображению на плоскости. Дети 11 - 12 лет еще не утратили своей непосредственности и поэтому могут выполнить композицию в объеме на заданную тему не думая, что это - архитектура, имеющая планы, фасады, разрезы. Образы, которые создает воображение и ум ребенка, легче передать посредством объѐмного макета. Содержание программы и методы еѐ освоения соответствует специфическим особенностям возраста учащихся, их склонности к активному эксперименту и желанию получить реальный продукт своей деятельности. Занятия ОПК в дальнейшем позволят лучше освоить учебный предмет «Геометрия» в общеобразовательной школе.

Следует четко отличать творчество детей от творчества архитектора, а также принципиальное отличие архитектурного макета от модели, в которой требуется создать точное подобие натуры, и поэтому исключено художественное творчество. Акцент надо делать на творческую составляющую при соблюдении требований должного уровня выполнения.

Предмет «Объемно - пространственная композиция» рассчитан на 2 года. Первый год обучения включает в себя базовые задания, которые дают основные навыки работы с бумагой как в техническом, так и в творческом плане. На втором году обучения задания усложняются, становятся более осмысленными, качественными и самостоятельными, что позволяет использовать все это в итоговой работе к моменту окончания школы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Включение в дополнительную предпрофессиональную программу «Архитектура» предмета «Объемно-пространственной композиции», выполнение заданий в макетах развивает в детях понимание гармоничной организации формы, планировочное мышление, чувство цвета, материала и пропорций, понимание, что архитектура - это порядок, а порядок - то, что создает композицию. Результатом работы по данной программе является

формирование умений учащихся мыслить объѐмно-пространственными категориями и реализовывать свои идеи методом макетирования. Знания, умения и навыки, полученные на занятиях ОПК, обладают ценностью независимо от выбранной профессии. Использование приобретенных технических навыков, развитого вкуса, умение выбрать оптимальные средства для выражения своего замысла пригодятся учащимся в любой сфере деятельности. Занятия макетированием помогают проявить свою индивидуальность, а в дальнейшем и самореализоваться.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
Классы	3		4		
Полугодия	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	132
Самостоятельная работа	32	34	48	51	165
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	297
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек и групповых 11- 15 человек.

Учебные занятия по предмету «Объемно-пространственная композиция» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована для сбора материала, выполнения домашнего задания, посещения выставок, музеев, галерей, театров и т.д.

Консультации для учащихся проводятся с целью подготовки к зачетам, просмотрам, конкурсам, олимпиадам, выставкам и другим творческим мероприятиям.

Цель учебного предмета

- формирование умения мыслить объемно - пространственными категориями
- формирование умения воплощать творческие идеи в объемно - пространственной композиции
- выявление творческих способностей детей в области архитектуры и дизайна

Задачи учебного предмета

- освоение терминологии предмета ОПК
- освоение общих принципов и системы определенных закономерностей композиционных решений
- освоение основных приемов выявления формы и основ цветоведения
- развитие способностей анализировать и применять в творчестве знания мировой художественной культуры
- приобретение навыков по сбору информации для реализации авторского замысла
- приобретение навыков работы с различными материалами и инструментами

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ художественных альбомов, книг, журналов, работ из методического фонда, видеофильмов, демонстрация приемов работы с материалами и инструментами);
- практический (выполнение заданий по темам);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета ОПК построено с учетом возрастных особенностей детей и особенностей их объемно - пространственного мышления. Главной формой обучения по программе является практическая работа, направленная на постижение композиционных принципов и грамматики художественного языка. Предметно - рукотворная деятельность имеет очень важное значение в развитии пространственного воображения учащихся.

Темы заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простых упражнений до создания сложного проекта. На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с инструментами и материалами, осваивают технические навыки работы с бумагой, картоном, пенокартоном, клеями, изучают их свойства, создают различные плоскостные и объемные элементы и формы. Затем переходят к творческим композиционным заданиям - от плоскостного в технике «аппликация», последующего в технике рельеф к объмно - пространственным решениям.

На протяжении всего курса обучения по программе ОПК вводится обязательное выполнение домашних заданий, которое контролируется преподавателем.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	3 класс				
	Введение				
1.	Знакомство с предметом «Объемно-пространственная композиция». Материалы и инструменты.	урок	4	2	2
2.	Инструктаж по технике безопасности в работе с инструментами и материалами.	урок	6	4	2
	Художественные и технические возможности белой бумаги-ватмана. Создание палитры				
3.	Технология отрезания, прорезания, надрезания, сгибания и др.	урок	9	5	4
4.	Технология выполнения объемных геометрических фигур: простых стереометрических (куб, параллелепипед, призма, пирамида) и криволинейных (конус, цилиндр, сфера).	урок	9	5	4
5.	Технология склеивания и приклеивания элементов и фигур. Создание из них палитры.	урок	9	5	4
	Плоскостная композиция в технике «аппликация».				
6.	Подготовительная и лекционная работа к теме: «Город».	урок	10	6	4
7.	Выбор цветового решения. Создание отдельных элементов и деталей.	урок	8	4	4

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
8.	Выполнение композиции.	урок	12	6	6
	Композиция в технике «рельеф».				
9.	Подготовительная и лекционная работа к теме: «Памятники архитектуры».	урок	12	6	6
10	Сбор материала, эскизирование. Разработка образно-пластической идеи на основе выбранного исторического объекта.	урок	12	6	6
11	Реализация идеи. Выполнение композиции.	урок	12	6	6
	Основные виды объемно-пространственной композиции.				
12	Фронтальная композиция. Выполнение задания на тему: «Стена». Эскизный макет.	урок	12	6	6
13	Объемная композиция. Выполнение задания на тему: «Голубятня». Эскизный макет.	урок	12	6	6
14	Глубинно-пространственная композиция. Выполнение задания на тему: «Сквер». Эскизный макет.	урок	12	6	6
			123	66	66
	4 класс				
	Объемная-пространственная композиция на тему: «Дом башня»				
15	Подготовительная и лекционная работа.	урок	5	3	2
16	Воплощение объемно-пластической идеи в эскизном макете.	урок	10	6	4
17	Реализация в чистовом макете.	урок	15	9	6
	Объемно-пространственная композиция в строго ограниченном объеме куба.				
18	Подготовительная и лекционная работа.	урок	5	3	2
19	Выполнения элементов для создания каркаса куба.	урок	25	15	10
	Глубинно-пространственная композиция на тему: «Игровая площадка» (коллективная работа)				
20	Выполнение объемных игровых элементов.	урок	15	9	6
21	Создание подмакетника с планировочной разработкой площадки.	урок	15	9	6
22	Реализация на подмакетнике глубинно- пространственной композиции из игровых элементов.	урок	15	9	6
	Объемно-пространственная композиция на тему: «Дом-мост»				
23	Подготовительная и лекционная работа.	урок	15	9	6
24	Воплощение объемно-пластической идеи в эскизном макете.	урок	15	9	6
25	Реализация на подмакетнике глубинно- пространственной композиции из игровых элементов.	урок	30	18	12
26			165	99	66
	Итого:		**297**	**165**	**132**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3 класс

1. Введение.

1.1. Знакомство с предметом «Объемно-пространственная композиция». Материалы и инструменты.

Объяснение целей и задач предмета, плана работы, демонстрация выполненных работ из методического фонда по темам, показ основных материалов и инструментов: бумага-ватман со знаком «Госзнак», цветная бумага плотная двухсторонняя, пенокартон, гофрокартон, макетные ножи-резаки с узким и широким выдвигающимися лезвиями, подкладной планшет для резки бумаги, металлическая линейка, клеи (клей ПВА - для объемных композиций, клеящий карандаш - для аппликации).

1.2. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и материалами.

Основным инструментом для макетирования является макетный нож с выдвигающимся лезвием, поделенным на секции насечками. Лезвие должно быть выдвинуто на 1-2 секции и закреплено упором. Если конец лезвия затупился, необходимо отломить одну секцию съемной пяткой ножа. Эту операцию во избежание травматизма должен выполнить по просьбе ребенка только преподаватель. Большая аккуратность требуется и в работе с клеями. Помещение для занятий необходимо проветривать.

2. Художественные и технические возможности белой бумаги-ватмана. Создание палитры.

2.1. Технология отрезания, прорезания, надрезания, сгибания.

Изучение пластических свойств белой бумаги для создания объѐмной формы (легкость в обработке, быстрота создания эскизных макетов). Богатые светотеневые возможности белой бумаги. Упражнения на выявления свойств бумаги - отрезание, надрезание, сгибание, смятие и т.д.

Освоение операций отрезания и прорезания насквозь ватмана или тонкого картона по металлической линейке на планшете. Надрезание для сгибания по линии надреза (выступающий угол следует надрезать с лицевой, западающей с изнаночной стороны листа). Прорезание отверстий различных очертаний, нарезание полос, создание криволинейных поверхностей.

2.2. Технология выполнения объемных геометрических фигур.

Развѐртка стереометрических фигур (куб, параллелепипед, призма, пирамида). Вырезание, сгибание и склеивание развѐртки. Роль простых стереометрических фигур в архитектуре - примеры из истории искусства (древнеегипетская пирамида, зиккурат, древнегреческий храм, архитектура конструктивизма и др.).

2.3. Технология выполнения объемных геометрических фигур.

Развѐртка стереометрических фигур (куб, параллелепипед, призма, пирамида). Вырезание, сгибание и склеивание развѐртки. Роль простых стереометрических фигур в архитектуре - примеры из истории искусства (древнеегипетская пирамида, зиккурат, древнегреческий храм, архитектура конструктивизма и др.).

Специфика работы при создании криволинейных объектов (конус, цилиндр, сфера и т.д.). Художественный образ криволинейных стереометрических фигур. Роль криволинейных стереометрических фигур в архитектуре - примеры из истории искусства (Пантеон, древнегреческий театр, Колизей, крепостные башни, проекты К.Н. Леду и др).

2.4. Технология склеивания и приклеивания элементов и фигур. Создание из них палитры.

Особенности разных типов клея и ответственность при выборе клея. Способы склеивания, применяемые в макетировании: склеивание в «торец» (отрезок бумаги приклеивают перпендикулярно к поверхности другого куска), склеивание в «стык» двух торцов. Требования аккуратности и чистоты при проведении операции склеивания. Создание палитры из выполненных объемных элементов и фигур с закреплением их на подмакетнике формата А3 клеем ПВА.

3. Плоскостная композиция в технике «аппликация».

4.1. Подготовительная и лекционная работа к теме: «Город».

Сбор информации по теме (художественные альбомы, книги, специальная литература, видеоматериалы, электронные информационные ресурсы).

Аппликация как древнейшая изобразительная техника и вид народного творчества (ковры, одежда, мозаика, инкрустация и др.). Специфика аппликации как формы художественного выражения: условность и лаконичность изображения, обобщенность образов. Особенности аппликации как творческого метода художника: простота выбора цветного решения, легкость варьирования, позволяющая изменить форму, цвет и композицию (компоновать до окончательного завершения).

4.2. Выбор цветового решения и создание отдельных элементов.

Способы работы в технике аппликации: свободное перемещение на плоскости, подбор формы, цвета, фактуры. Выбор цветовой гаммы (3 - 4 цвета). Работа без эскизов путем вырезания сначала крупных элементов и поиска их места на заданном формате.

4.3. Выполнение композиции.

Закрепление деталей композиции клеящим карандашом, каждый на своем месте, без перекладывания элементов в сторону (композиция может лишиться нюансов поиска, которые происходят в течение урока). Проработка более мелкими деталями, дополнение элементами другого цвета, наложение одного цвета на другой. Варианты техники: метод отрывания и смятия бумаги. Задание выполняется макетным ножом из плотной двухсторонней цветной бумаги на белом или цветном фоне формата А-3.

4. Композиция в технике «рельеф».

4.1. Подготовительная и лекционная работа к теме: «Памятники архитектуры». Сбор информации по теме (художественные альбомы, книги, специальная литература, видеоматериалы, интернет). Закономерности средств художественной выразительности архитектуры: порядок, организующий пространство, тектоника, масштабность, гармония, пропорции. Расположение архитектурных объектов в окружающей среде (городской или природной). Образность стиля. Роль отдельных деталей. Зарисовки памятников архитектуры.

4.2. Разработка образно-пластической идеи на основе выбранного исторического объекта.

Выработка учащимися собственного видения и понимания характера данной эпохи с ее законами при отображении определенного архитектурного образа. Передача основных соотношений объемов, пропорций, характерных деталей, связи с рельефом местности. Стилизация с акцентами на характерные признаки, которые сделали данный объект памятником архитектуры. Знакомство с техникой рельефного изображения как условного метода объемно - пространственного представления.

4.3. Реализация идеи. Обсуждение с преподавателем выбранной композиции. Определение масштаба и глубины рельефа (не более двух сантиметров) Вырезание из бумаги сначала отдельных крупных элементов объекта архитектуры, а затем проработка деталей. Уточнение композиции и отдельных элементов на завершающем этапе. Закрепление всех деталей на формате размером 25х25 сантиметров. Задание выполняется из белой бумаги - ватмана с применением макетного ножа.

5. Основные виды объемно-пространственной композиции.

5.1. Фронтальная композиция. Выполнение задания на тему: «Стена» Эскизный макет. Фронтальная композиция характеризуется развитием фронтальной и вертикальной координат с подчиненной глубинной и воспринимается с точки зрения, расположенной перед композицией. Выбранная поверхность стены может быть в виде прямоугольника, трапеции

или иметь более сложные очертания. Она может быть плоской, вогнутой, выпуклой и т.д. Развитие по глубине не должно превышать 2 - 3 см. Можно использовать секущие плоскости, различные членения поверхности, дополнительные объемно-линейные элементы, пересекающие поверхность в различных направлениях. Задание выполняется из белой бумаги - ватмана или тонкого картона высотой 10-12 см. на подмакетнике 10х20 см.

5.2. Объемная композиция. Выполнение задания на тему: «Голубятня». Эскизный макет. Исходные элементы композиции объемно-пространственных форм: геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса, фактура и т.д. Создание объемной вертикальной композиции на основе конструктивной структуры и плоскостных элементов различных очертаний. Применение каркасной конструкции с использованием приемов пропорционирования, ритма, деталировки плоскостей. Задание выполняется из белой бумаги- ватмана высотой не более 20 см. на подмакетнике 10х10 см.

5.3. Глубинно-пространственная композиция. Выполнение задания на тему: «Сквер». Эскизный макет. Глубинно-пространственная композиция складывается из объемов, поверхностей, элементов и пространств, а также интервалов между ними. Ощущение глубинности усиливается, когда в композицию включаются элементы, расчленяющие пространство. Использование законов гармонии в организации пространства (закон равновесия, единства и соподчинения) и средств гармонии (ритм, контраст, пропорции, симметрия, динамика). Композиция выполняется из белой бумаги - ватмана или тонкого картона на подмакетнике 30х30 см с использованием цветной бумаги для фоновой поверхности основания.

4 класс

6. Объемно-пространственная композиция на тему: «Дом башня»

6.1. Подготовительная и лекционная работа по теме. Сбор информации по теме (художественные альбомы, книги, специальная литература, видеоматериалы, интернет, работы из методического фонда). Техника макетирования как творческий процесс поиска архитектурной композиции. Преимущества макетного метода перед графическим - наглядность поиска композиции объемной формы во взаимосвязи с ее пространственным положением. Основные понятия и принципы гармоничной организации объѐмной формы: соотношения, пропорции, ритм, равновесие, конструкция, масштабность. Примеры из мировой художественной культуры вертикальных архитектурных композиций -

архитектурные постройки, проекты. Раскрытие принципов вертикальных объѐмных композиций на уровне понятий, обобщений, отвлеченных от частных форм проявлений.

6.2. Воплощение объемно-пластической идеи в эскизном макете. Передача в объеме выразительной, оригинальной идеи вертикальной композиции на основе замкнутых элементов прямоугольных и криволинейных очертаний. Освоение метода комбинации различных вариантов композиции, изменения формы, пропорций составляющих ее элементов, замены одного элемента другим. Метод опробования игры света и теней на поверхности объектов под разным углом. Эскизный макет выполняется из белой бумаги - ватмана в пределах 20 см по высоте.

6.3. Реализация в чистовом макете. Увеличение размера в 2 раза, корректировка первоначальной пластической идеи, уточнение пропорций и соотношений элементов, проработка деталей. Выполнение соответствующего композиции подмакетника определенной формы и размера. Пластическая разработка подмакетника. Закрепление чистового макета на подмакетнике. Композиция выполняется из белой бумаги - ватмана или тонкого пенокартона в пределах 40 см по высоте, размер подмакетника определяется в процессе выполнения задания.

7. Объемно-пространственная композиция в строго ограниченном объеме куба.

7.1. Выполнение элементов для создания каркаса куба. Выбор колористического решения. Размеры сторон куба - от 25 см до 40 см. Сечения стоек - либо 0,8 х 0,8 см, либо 1,0 х 1,0 см, либо 1,5 х 1,5 см, соответственно размеру стороны куба. Специфика стоек каркаса: надрезы по линии сгиба, склеены по всей длине. Количество стоек - 12 штук. Соединение стоек методом врезания концов между собой так, чтобы они образовали каркас куба.

7.2. Вписывание объемно-пространственной композиции в объем куба. Заполнение внутреннего пространства куба путем составления композиции из объемных или плоскостных элементов отвлеченного или конкретного архитектурного содержания. Включение в композицию плоскостей сторон куба и их оформление в соответствии со всей композицией. Задание выполняется из плотной двухсторонней цветной бумаги.

8. Глубинно-пространственная композиция на тему: «Игровая площадка» (коллективная работа)

8.1. Выполнение объемных игровых элементов. Выполнение композиции, состоящей из отдельно созданных объемных игровых

элементов, каждым учащимся и размещенных на планировочно - разработанном коллективом подмакетнике. Единство колористического решения как отдельных элементов, так и всей композиции в целом. Объемные элементы выполняются из цветной бумаги в пределах 20 см. по высоте.

8.2. Создание подмакетника с планировочной разработкой площадки. Подмакетник разрабатывается группой учащихся таким образом, чтобы все отдельные элементы, размещенные на площадке, создавали единую органичную композицию. Выполняется из плотной цветной бумаги, наклеенной на основание из пенокартона. Размер основания определяется в процессе выполнения проекта.

8.3. Реализация на подмакетнике глубинно-пространственной композиции из игровых элементов. Закрепление на подмакетнике игровых элементов, в соответствии с законами организации гармоничной среды.

9. Объемно-пространственная композиция на тему: «Дом - мост»

8.1. Подготовительная и лекционная работа. Сбор информации (художественные альбомы, книги, специальная литература, видеоматериалы, интернет, работы из методического фонда) на тему роли архитектуры в окружающей среде. Сотворчество архитектора и природы. Варианты соотношения природы и архитектуры с использованием элементов бионики: гармония единства, противопоставление искусственных объектов природной среде, подчиненное положение. Освоение градостроительной ситуации и задач по организации среды. **Воплощение объемно-пластической идеи в эскизном макете.** Специфика задания: придумать и архитектуру, и природную среду; понять взаимосвязь рукотворного и природного, найти оптимальные связи и соотношения. Выполнение эскизного макета в пределах 20 см. по высоте, с размещением объекта в придуманной ситуации.

8.2. Реализация в чистовом макете. Выполнение чистового макета с увеличением эскизного макета в 2 раза. Разработка подосновы макета с изображением природной средой. Художественное размещение объекта в среде, разработка деталей, малые формы. Выполняется из белой бумаги-ватмана в пределах 40 см. по высоте, для подмакетника – пенокартон

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Объемно-пространственной композиции» является приобретение следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных видов объемно-пространственной композиции;
- знание общих принципов определенных закономерностей в архитектурной композиции;
- знание терминологии в области архитектуры;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении архитектурного макета;
- умение креативно мыслить;
- умение создавать объемно - пространственную композицию;
- умение создавать плоскостную и рельефную композицию;
- умение гармонично организовать форму предмета в макете;
- умение гармонично организовать среду;
- умение последовательно и поэтапно вести процесс выполнения заданий от простого к сложному;
- умение использовать в работе различные материалы и инструменты;
- умение работать в различных техниках;
- умение грамотно и аккуратно выполнить работу;
- умение применять теоретические знания;
- умение работать в коллективе.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Оценка качества реализации учебного предмета «Объемно-пространственная композиция» включает в себя **текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.**

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра по окончании каждого учебного полугодия в виде дифференцированного зачета.

Ученик должен сдать требуемое количество зачетных работ. Оценка учебной деятельности учащихся происходит по 5-бальной шкале. Данная система оценивания позволяет определить уровень усвоения учебного материала, а также дополнительно мотивировать участников к

познавательной активности, к качественному и регулярному выполнению работы. Система домашних заданий предполагает самостоятельное проявление личных способностей и заинтересованности в изучении предмета и оценивается преподавателем как дополнительная возможность независимого подхода в выявлении уровня творческой подготовленности. Коллективное обсуждение выполненных работ даѐт возможность оценить результаты работы каждого ученика в отдельности.

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

Может быть предусмотрено проведение для обучающихся консультационных занятий с целью подготовки к зачетам, просмотрам, творческим конкурсам, выставкам и другим мероприятиям.

Итоговая аттестация.

По завершении изучения предмета «Объемно-пространственной композиции» выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Оценка выставляется с учетом результатов промежуточных аттестаций за весь период обучения.

Критерии оценки

Оценка 5 «отлично» - 5 балла

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать свой замысел на поставленный вопрос.
5. Все практические работы выполнены качественно и аккуратно.

Оценка 4 «хорошо» - 4 балла

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает свой замысел, но в ответе допускает неточности в формулировках.
4. Практические работы выполнены не совсем удачно.

Оценка 3 «удовлетворительно» - 3 балла

1. Неуверенно формулирует свой творческий замысел.
2. Не проявляет должной самостоятельности в работе.
3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

В методике обучения по программе ОПК преобладает деятельный подход, формирующий умения учащихся создавать готовый завершѐнный продукт. Даже лекционный материал по истории архитектуры и искусства осваивается в практической проектной деятельности, а целью экскурсий является непосредственное восприятие памятников архитектуры и живое наблюдение произведений зодчества.

Ещѐ одной особенностью методики программы является разработка заданий по схеме от простого к сложному, от плоскостных заданий к объемно-пространственной композиции.

С технической точки зрения, занятия по макетированию отличаются от работ по созданию коллажей в программе архитектурно - художественного проектирования тем, что добавляются такие инструменты, как макетный нож с выдвигающимся лезвием, подкладной планшет для резки, клей ПВА, который быстро сохнет и дает прочные соединения, металлическая линейка и др. Материалом макета может быть, прежде всего, белая бумага - ватман (лучше плотный ватман с водяным знаком «Госзнак»), на котором хорошо выявляется четкость форм, рельеф, нежность светотени. Из других материалов используется картон, плотная цветная с двух сторон бумага, пенокартон.

Перед выполнением каждого задания необходима демонстрация работ учащихся из методического фонда, показ преподавателем приемов и порядка выполнения задания, объяснение учебно-творческих задач.

Наряду с практическими занятиями по каждой новой теме, учащиеся прослушивают лекцию или беседу с показом иллюстративного материала посредством слайд- и видеофоильмов, информации из интернета, печатными изданиями и др.

Работа по макетированию может быть индивидуальной или коллективной. При индивидуальной работе учащиеся работают самостоятельно, выполняя задания в классе под руководством преподавателя. При коллективной работе задания выполняют совместно группой обучающихся, представляя один законченный проект.

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

- поиск специальной литературы в области архитектуры и искусства
- поиск необходимого материала в интернете
- выполнение практических домашних заданий
- посещение выставок, музеев, галерей, театров.
- участие в конкурсах и олимпиадах
- участие в экскурсиях и поездках.

Данная программа ОПК образует только методический каркас, который можно усложнять, развивать, дополнять.

Методы организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материалов учебной программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 125% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашнего задания.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. - М.: Стройиздат, 1993.
2. Введение в архитектуру. Методическое пособие. / Под редакцией Е.Б. Новиковой. - М, 1989.
3. Ефимов А.В. Колористика города. - М.: Стройиздат, 1990.
4. Ефимов А.В. Изучение формообразующего действия цветов в макетах. -Архитектура СССР №8, 1972.
5. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. - М.: Искусство, 1971.
6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. - М., Книжный дом «Университет», 2000.
7. Калмыкова Н.В., Максимова С.О. Макетирование / - М, Издательство «Архитектура - С», 2004.
8. Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. - М.: Стройиздат, 1968.
9. Ламцов И.В. Развитие метода изучения архитектурной композиции. Архитектурная композиция. - М.: Стройиздат, 1970.
10. Мастера архитектуры об архитектуре. А.В. Иконников. - М.: Искусство, 1972.
11. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. - М., 2000.
12. Мелодинский Д.Л., Школа архитектурно - дизайнерского формообразования. - М., Архитектура - С, 2004.
13. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре - М., Стройиздат, 1990.
14. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Макетирование, М., Архитектура - С, 2014.
15. Степанов А.В., Мальгин В.И., Иванова Г.И., Кудряшов К.В., Мелодинский Д.Л., Нестеренко А.А., Орлов В.И., Сапилевская И.И. Объемно-пространственная композиция / Под редакцией проф. А.Ф. Степанова. - М.: Стройиздат, 1993.
16. Степанов А.В., Туркус М.А. Объемно - пространственная композиция в архитектуре. - М.: Стройиздат, 1975.

17. Хан - Магомедов С.О. О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция. - М.: Стройиздат, 1970.
18. Хан-Магомедов С.А. Пропедевтика «Пространство». - Москва. Architectura, 1995.
19. Чернихов.Я. Архитектурные фантазии 101 композиция. - Л.: Издание ленинградского областного всесоюзного объединение "Международная книга", 1933.

Средства обучения:

- учебная аудитория для проведения лекционно-теоретических и практических занятий, оснащенная видеооборудованием, компьютером, принтером, сканером, интерактивной доской, учебной мебелью (удобными столами и стульями, стеллажами, шкафами);
- набор технических приспособлений и рабочих инструментов (макетные ножи-резаки с выдвигающимися лезвиями, подкладные планшеты для резки бумаги, металлические линейки и прочее);
- разнообразные материалы для макетирования (белая бумага-ватман, плотная цветная бумага с двух сторон, гофрокартон, пенокартон, клеи и другие соответствующие современные материалы);
- наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, плакаты;
- слайды, видеофильмы, аудиозаписи, учебные фильмы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО. 01. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету ПО.01. УП.06. КОМПЬЮТЕРНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Компьютерное композиционное моделирование» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .....стр. 3

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель учебного предмета

Задачи учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…….……... стр. 4

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ.……..…… стр.14

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…...……...…… стр.14

Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГОПРОЦЕССА……..… стр. 15

Методические рекомендации преподавателям

Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 16

Список методической литературы

Средства обучения

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», примерных программ, допущенных Министерством культуры РФ.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» является составной частью комплексной программы дополнительной предпрофессиональной программы «Архитектура». Еѐ содержание формируется исходя из основной цели - развитие пространственного и проектного мышления обучающихся.

В системе архитектурного предпрофессионального образования этот учебный предмет наиболее тесно связана с предметом «Основы архитектурного проектирования».

Введение учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» в систему архитектурно-художественного образования обусловлено необходимостью получения школьниками на этапе предпрофессионального образования начальных знаний о современной компьютерной профессиональной среде архитектурного проектирования.

Не затрагивая сложных задач реального архитектурного процесса, программа может рассматриваться как начальное обучение школьников профессиональному компьютерному языку проектирования. В процессе выполнения несложных заданий учащийся обретает привычку использования инструментов компьютерной графики, привыкает к стилю изложения своих мыслей выбранного программного продукта.

Включение в дополнительную предпрофессиональную программу «Архитектура» предмета «Компьютерное композиционное моделирование», выполнение заданий в виде плоскостных орнаментов развивает в детях понимание категорий профессионального мышления, чувство цвета, фактуры поверхности. Результатом работы по данной программе является формирование умений учащихся пользоваться инструментарием CAD пакета AutoCAD для выполнения несложных графических работ. Знания, умения и навыки, полученные на занятиях по Компьютерной графики, могут пригодиться при выборе в дальнейшем любой специальности в сфере архитектуры или строительства.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	3		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	32	34	66
Самостоятельная работа	32	34	66
Максимальная учебная нагрузка	64	68	132
Вид промежуточной аттестации		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек и групповых 11-15 человек.

Цель учебного предмета

- программа позволяет учащимся старших классов быстро решать и презентовать поставленные перед ними творческие задачи, соединять общекультурные знания с владением современными компьютерными инструментами;
- программа вводит учащихся в архитектурную профессиональную компьютерную среду разработки и выполнения архитектурных проектов, которая является привычным языком общения архитекторов всего мира.

Задачи учебного предмета

- ознакомление с базовыми навыками работы архитектора в программах компьютерной графики;
- ознакомление с интерфейсом программы AutoCAD, выполнение входа и выхода из среды программы, изучение формата файлов, в которых выполняется работа;
- изучение инструментов черчения и выполнение операций представления простых геометрических форм;
- освоение операций привязки и приемов выполнений точного черчения геометрических фигур;
- изучение типов линий, их толщины; свойств графических объектов;
- изучение инструментов «штриховка», «заливка»; -освоение задачи составления геометрических орнаментов с использованием операций тиражирования графических фрагментов.

Программа учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» построена на методе постепенного погружения и усложнения моделируемых геометрических форм и приемов работы с ними в виртуальном пространстве. В каждом разделе или теме присутствует как теоретическая, так и практическая составляющая работы.

Учебные задания, выполняемые в ходе обучения, ориентированы на выработку навыков работы с инструментами черчения графического редактора.
В результате изучения предмета «Компьютерное композиционное моделирование» ученик должен:
знать и понимать: общие приемы работы архитектора в программах компьютерной графики, особенности работы интерфейса графического редактора, приемы и средства представления двумерных графических объектов;
уметь: выполнять простые операции настройки среды графического редактора для осуществления чертежных работ; реализовывать, заложенные в программе способы представления графических объектов;
владеть: навыками точного черчения орнаментальных композиций; проявлять творческий подход к выполнению заданий.
Рабочая программа по учебному предмету «Компьютерное композиционное моделирование».

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание программы учебного предмета «Компьютерное композиционное моделирование» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные приемы и формы в обучении компьютерной графике, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений понимать и изображать элементы графического дизайна (орнаментальные композиции).

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения, нарастания учебных задач - от простейших упражнений и настроек интерфейса программы до изображения орнаментальной графики с использованием цвета, штриховок и тонирования изображений. Выполнение краткосрочных упражнений способствует развитию у обучающихся наблюдательности, креативного мышления, дает возможность эффективно овладевать искусством компьютерной графики.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам:

Знакомство с интерфейсом программы. Экранное меню. Способы выделения объектов. Создание и удаление объектов. Работа с мышью.

1. Способы ввода команд в AutoCAD. «Быстрые клавиши». Команды строки состояния. Отображение значений координат. Лимиты чертежа. Создание простых композиций на их основе по сетке.

2. «Инструменты точности» строки состояния AutoCAD. Знакомство с общим перечнем: Сетка и шаг, Полярный и ортогональный режимы, Привязка координат, Динамический ввод, Автопривязки, Трассировка автопривязок по полярным лучам. Настройка рабочей среды.

3. Продолжение подробного ознакомления с Автопривязками, трассировкой автопривязок по полярным лучам. Краткая историю развития шрифтов.

4. Лента команд. Раздел Рисование (Draw) ленты команд: Построение эллипсов и эллиптических дуг, Способы построения дуг и окружностей. Работа с точками в AutoCAD.

5. Раздел Редактирование (Modify). Команды раздела редактирования «Подрезать/Удлинить». Построение орнамента «Плетѐнка».

6. Раздел редактирования. Команда Массив. Принципы построения розетты на основе кругового массива.

7. Настройка параметров чертежа. Понятие «инженерная графика». Вес линий. Типы линий. Использование слоѐв в AutoCAD.

8. Палитра свойств объектов. Масштаб типа линий с помощью палитры свойств. Копирование свойств объекта. Команда Полилиния.

9. Построение сопряжений с помощью команды Фаска. Прямая и радиусная
фаска.

10. Штриховка внешнего контура. Тип штриховки: Заливка в один цвет. Общие сведения о правилах построения теней на плане.

11. Графические штриховки. Типы и область применения штриховок.

12. Градиентные штриховки. Штриховка с прозрачной заливкой и переходом
цветов.

13. Простая Печать в формат PDF. Стили печати. Основные параметры.

14. Работа в пространстве листа. Переключение между графической зоной экрана и листом.

15. Итоги учебного курса. Понятие композиции листа. Формирование портфолио учащегося в формате PDF

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Тема 1. Знакомство с программой AutoCAD. Экранные меню. Способы выделения объектов в программе AutoCAD. Выделение курсором, рамкой, типы рамок Создание и удаление объектов на примере команды построения отрезков (Line), прямоугольник (rectangle). Работа с мышью. Управление масштабом изображения, панорамирование. Система координат и построение отрезков под углами. Построение геометрических фигур различными способами.	урок	8	4	4
2.	Тема 2. Способы ввода команд в AutoCAD. «Быстрые клавиши». Команды строки состояния. Отображение значений координат. Лимиты чертежа. Задание масштаба вспомогательной сетки. Выполнение графических построений с помощью команды «отрезок» по сетке, команда привязки к сетке. Линейные бордюры состоящие из ортогональных отрезков.	урок	8	4	4
3.	Тема 3. «Инструменты точности» строки состояния AutoCAD. Знакомство с общим перечнем: Сетка и шаг, Полярный и ортогональный режимы, Привязка координат, Динамический ввод, Автопривязки, Трассировка автопривязок по полярным лучам. Настройка рабочей среды. Подробное ознакомление с Полярным и ортогональным режимами, Динамическим вводом команд. Линейные бордюры состоящие из полярных отрезков.	урок	8	4	4
4.	Тема 4. «Инструменты точности» строки состояния AutoCAD. Продолжение Подробного ознакомление с Автопривязками, Трассировкой автопривязок по полярным лучам. Краткая историю развития шрифтов. Чертѐжные шрифты. Понятие гарнитуры шрифта. Дизайн собственной гарнитуры в стиле «рубленых шрифтов» на примере арабских цифр.	урок	8	4	4
5.	Тема 5. Лента команд. Раздел Рисование (Draw) ленты команд: Построение эллипсов и эллиптических дуг, Способы построения дуг и окружностей. Работа с точками в AutoCAD.	урок	8	4	4
6.	Тема 6. Лента команд. Раздел Рисование (Draw) ленты команд. Прямые и лучи, точки, прямоугольники и многоугольники, сплайны. Раздел Редактирование (Modify) . Команды раздела редактирования «Подрезать /Удлинить». Построение орнамента «Плетѐнка».	урок	8	4	4

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
7.	Тема 7. Раздел редактирования. Команда Массив. Принципы построения розетты на основе кругового массива. Замкнутая композиция, построенная с применением плоскости или оси симметрии. 3 варианта построения розетты: зеркальная симметрия, осевая симметрия (поворотный вариант) и зеркально-осевая симметрия (зеркально-поворотная). На основе розетт строится орнамент в круге.	урок	8	4	4
8.	Тема 8. Настройка параметров чертежа . Понятие «инженерная графика». Вес линий. Типы линий. Использование слоѐв в AutoCAD. Создание новых слоѐв. Типы линий, согласно слою. Толщина линий, согласно слою. Геометрические задачи. Дополнение ранее вычерченных узоров линиями разного типа и толщины.	урок	8	4	4
9.	Тема 9. Палитра свойств объектов. Масштаб типа линий с помощью палитры свойств. Копирование свойств объекта. Команда Полилиния. Использование полилиний в построении различных по толщине линий и дуг. Использование «ручек» для редактирования.	урок	8	4	4
10	Тема 10. Построение сопряжений с помощью команды Фаска. Прямая и радиусная фаска. Геометрические задачки.	урок	8	4	4
11	Тема 11. Штриховка внешнего контура. Тип штриховки: Заливка в один цвет. Общие сведения о правилах построения теней на плане.	урок	8	4	4
12	Тема 12. Графические штриховки. Типы и область применения штриховок. Дополнительные параметры штриховки. Редактирование штриховок. Порядок следования объектов.	урок	8	4	4
13	Тема 13. Градиентные штриховки. Штриховка с прозрачной заливкой и переходом цветов . Возможности создания объѐмных рисунков средствами многослойных заливок. Построение теней от объектов с последующей их заливкой.	урок	8	4	4
14	Тема 14. Простая Печать в формат PDF. Стили печати. Основные параметры.	урок	8	4	4
15	Тема 15. Работа в пространстве листа. Переключение между графической зоной экрана и листом. Работа с видовыми окнами. Оформление работ. Нанесение надписей на лист. Команда многострочный текст. Параметры текста. Работа с форматами бумаги и масштабом чертежа.	урок	8	4	4
16	Тема 16. Итоги учебного курса. Понятие композиции листа. Формирование портфолио учащегося в формате PDF. Вставка и редактирование растровых изображений в системе AutoCAD.	урок	12	6	6
			132	66	66

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3 класс

Тема 1. Введение. Общие специфические приемы работы архитектора в программах компьютерной графики.

Знакомство с программой AutoCAD. Экранные меню. Способы выделения объектов в программе AutoCAD. Выделение курсором, рамкой, типы рамок Создание и удаление объектов на примере команды построения отрезков (Line), прямоугольник (rectangle). Работа с мышью. Управление масштабом изображения, панорамирование. Система координат и построение отрезков под углами. Построение геометрических фигур различными способами. Работа начинается с пояснения возможностей программы, демонстрации работ, выполненных в AutoCAD. Создание чертежа с параметрами, заданными по умолчанию, сохранение нового чертежа. Расположение основных меню программы. Для удобства изучения, экран условно разделим на четыре функциональные зоны. Самая большая - графическая зона в центре экрана. Система координат, единицы графической зоны. Вторая зона - Меню и вкладки инструментов в верхней части экрана. Переключение между вкладками, принцип расположения и группировка команд в AutoCAD. Диалоговое окно Options. Третья зона- командная строка в самом низу экрана. Строка диалога запуска команд. Принятые обозначения, система переменных, работа с командами. Четвертая зона - строка состояния, находится под графическим экраном и отображает выбранные команды и их опции. Практическое задание: 1) Вычерчивание прямоугольника, с положительным и отрицательным вводом координат, для усвоения правил работы в графической зоне программы.

2) Работа с командой Line (Отрезок). Внимание обращается на строку состояния.

Построение многоугольников.

Несколько способов выбора объектов:

прямым указанием на объект, т.е. подвести курсор к намеченному объекту и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши;

рамкой - растягивая ее слева направо. При этом будут выбраны объекты, которые полностью попали в рамку; секущей рамкой - растягивая ее справа налево. При этом будут выбраны объекты, которые находятся внутри рамки и пересекают контур рамки. Панорамирование (Pan) чертежа, изменение масштаба с помощью лупы (Zoom).

Тема 2. Способы ввода команд в AutoCAD.

«Быстрые клавиши». Команды строки состояния. Отображение значений координат. Лимиты чертежа. Задание масштаба вспомогательной сетки. Выполнение графических построений с помощью команды «отрезок» по сетке, команда привязки к сетке.

Линейные бордюры состоящие из ортогональных отрезков.

Команды являются важнейшими элементами графического пользовательского интерфейса AutoCAD, поскольку все изменения в системе происходят в результате выполнения той или иной команды. В AutoCAD существует около 800 команд. Для большинства приложений Windows стандартным способом ввода команды является манипуляция с командной строкой (в современных версиях называется «динамической» и закреплена за курсором.) или контекстным меню. В AutoCAD существует несколько возможностей ввода различных команд через использование:

системного меню;

контекстного меню;

панели инструментов;

командной строки.

В самом верху экрана находится строка заголовка, аналогичная строке заголовка любого Windows - приложения (в ней находится имя программы, в нашем случае — AutoCAD, и имя текущего чертежа), а сразу под ней — строка системного меню.

Обращаем внимание, что для выполнения команд и открытия диалоговых окон существуют определенные комбинации "быстрых клавиш".

Панели инструментов позволяют выполнять команды AutoCAD простым щелчком мыши на выбранной пиктограмме. В последних версиях доступны классические выпадающие меню с плавающими панелями или меню в виде «ленты» с множеством вкладок. Так как классический вид сохранѐн лишь для пользователей, имеющих привычку и навыки для работы в нѐм, то мы будем осваивать новый «ленточный» вариант расположения команд.

Отображение значений координат.

В самом низу экрана находится строка состояния. В ее левом углу выведены текущие координаты. Они изменяются по мере перемещения перекрестия с помощью мыши в пределах рабочей зоны. AutoCAD позволяет использовать три формата отображения координат.

Динамические абсолютные координаты — абсолютные координаты, которые показывают текущее положение графического курсора на поле чертежа, то есть в системе координат чертежа.

Статические абсолютные координаты, изменяющиеся только в момент задания новой точки построения. Индикатор координат в строке состояния при этом приглушен.

Динамические полярные координаты, показывающие текущее положение курсора на поле чертежа. Этот формат включается после задания начальной точки в процессе отработки команды построения.

Задание масштаба вспомогательной сетки.

Отображение вспомогательной сетки можно включить с помощью нажатия F7. Включение шага с которым будет двигаться курсор - клавишей F9.

При установке этого режима графический курсор будет перемещаться только между точками сетки.

По умолчанию шаг сетки и шаг привязки к ней равен 10. Для внесения изменений необходимо в строке режимов на кнопке шаг или сетка нажать правую кнопку мыши и выбрать команду Настройка (Settings).

в зоне Snap задаются основные режима шаговой привязки, Snap x spacing — задается шаг привязки вдоль координатной оси X. Y spacing — задается шаг привязки вдоль координатной оси Y.

В зоне Сетка(Grid) задается шаг вспомогательной ортогональной сетки, которая выводится на экран в виде точек, и покрывает рабочее поле чертежа, ограниченное лимитами. В процессе работы с рисунком AutoCAD позволяет включать и отключать видимость сетки и изменяет ее размер. Сетка не является частью рисунка и не выводится на плоттер. Шаг вспомогательной сетки может быть больше, чем шаг привязки графического курсора.^пар)

Лимиты чертежа.

Новый чертеж, созданный со стандартными настройками, имеет лимиты равные формату листа А3 (420.0000 x 297.0000). Для установки новых лимитов нужно выполнить одно из следующих действий:

ввести в командной строке _limits;

в меню Формат [Format] выбрать пункт Лимиты [Drawing Limits].

После обращения к функции программа просит последовательно ввести две точки, являющиеся концами диагонали габаритного прямоугольника.

Практическое задание выполняется по включѐнной сетке размером 100 х 100 с шагом 50 с помощью команды отрезок. Построение осуществляется точным указанием конечных точек отрезков. Конечную точку указываем щелчком мыши с шагом по сетке, согласно заданному рисунку.

Практическое задание:1) Вычерчивание по сетке элемента орнамента «линейного бордюра». Вычерчивание отрезков по сетке, согласно заданию.

Тема 3. «Инструменты точности» строки состояния AutoCAD. Знакомство с общим перечнем: Сетка и шаг, Полярный и ортогональный режимы, Привязка координат, Динамический ввод, Автопривязки, Трассировка автопривязок по полярным лучам. Настройка рабочей среды. Подробное ознакомление с полярным и ортогональным режимами, Динамическим вводом команд. Линейные бордюры, состоящие из полярных отрезков.

Строка состояния отображается в нижней части окна приложения. В левой части этой строки содержатся значки для доступа и управления чертежными средствами, такими как: Сетка и шаг, Полярный и ортогональный режимы, Привязка координат, Динамический ввод команд.

Сетка была рассмотрена в предыдущем уроке, Полярный (POLAR) и ортогональный (ORTHO) режимы, позволяют принудительно проводить линии построения под различным пользователем углами.

Ортогональный режим является частным случаем полярного, при его установке линии направлены вдоль осей координат под углом 0, 90, 180 или 270 градусов. Установка данного режима также влияет на редактирование чертежа, так как объекты можно двигать только параллельно осям координат (по вертикали или горизонтали).

Более подробно остановимся на командах, необходимых для выполнения практического задания. Это Прямоугольная сетка, для упрощѐнного рисования; и «Шаг», ограничивающий движение курсора по сетке.

Динамический ввод команд

Режим динамического ввода представляет собой удобный интерфейс в области курсора, позволяющий, не отрывая глаз от графической зоны вводить размеры объектов, углы, числовые значения, выбирать опции команд.

Когда режим динамического ввода включен, рядом с курсором отображаются всплывающие подсказки, содержимое подсказок динамически обновляется по мере перемещения курсора и по ходу выполнения команд.

В большинстве случаев с помощью всплывающих подсказок динамического ввода можно полноценно вести диалог с системой AutoCAD, не

обращаясь к области командной строки, т.е. можно видеть запросы команд, можно выбирать опции команд, можно просматривать и вводить числовые значения, координаты точек, линейные и угловые размеры объектов.

Для того чтобы включить или выключить режим динамического ввода, можно нажать клавишу F12 или включить Din в строке состояния.

Режим динамического ввода содержит три компонента: Ввод с помощью мыши, Ввод размеров, Динамические подсказки.

С помощью всплывающих подсказок компонента "Ввод размеров", для отрезка, например, можно просматривать и вводить длину и угол; для окружности - радиус; для дуги - расстояние и направление относительно предыдущей точки.

Любой ввод с клавиатуры автоматически отображается в активном поле.

При включенном вводе с помощью мыши значения координат можно также вводить не в

подсказке, а в командной строке, явно установив туда курсор.

Практическое задание: 1) Линейные бордюры, состоящие из полярных отрезков.

Тема 4. «Инструменты точности» строки состояния AutoCAD.

Продолжение Подробного ознакомление с Автопривязками, Трассировкой автопривязок по полярным лучам. Краткая историю развития шрифтов. Чертѐжные шрифты. Понятие гарнитуры шрифта. Дизайн собственной гарнитуры в стиле «рубленых шрифтов» на примере арабских цифр.

Автопривязка координат.

Одной из наиболее существенных функций, значительно облегчающих работу, в AutoCAD является Автопривязка (OSNAP — object snap). Она позволяет упростить все операции. Когда графический курсор проходит вблизи заданной пользователем точки, система извещает об этом следующим образом:

точка отмечается маркером, форма которого зависит от типа привязки и ближайшей к курсору точки;

возле точки появляется контекстная подсказка привязки

графический курсор "примагничивается" к найденной точке.

Существует два типа использования объектных привязок - Постоянный и Разовый тип.

Для того чтобы задать набор Постоянных привязок нужно нажать правую кнопку мыши на режиме строки состояния и выбрать Настройки. В открывшемся окне выбираются следующие виды привязок:

Endpoint - Конечная точка линейного или дугового сегмента.

Midpoint - Середина линейного или дугового сегмента.

Intersection - Пересечение двух сегментов (если сегменты соединяются в одной точке, то она является не только концом каждого, но и пересечением).

Center - центр окружности или дуги

Quadrant - квадрант окружности или дуги (одна из четырех точек лежащих на пересечении окружности или дуги с горизонталью или вертикалью, проходящей через центр).

Node - узел - характерная точка объекта Point (точка).

Принцип действия привязок заключается в следующем: в ответ на запрос точки (не в ответ на запрос команды!) указывается вид объектной привязки и курсор наводится на объект (линию, дугу, окружность и т.д.) Система определяет точку, отвечающую выбранному условию (виду привязки) и расположенную при этом ближе всего к положению курсора. После нажатия левой кнопки мыши эта точка и считается заданной. Для включения/выключения набора привязок пользуйтесь функциональной клавишей F3 или кнопкой OSNAP в строке статуса.

Некоторые виды привязок могут спорить друг с другом, поэтому такие виды привязок выбираются в качестве разовых, т.е. частных случаев и действительны только один раз.

Делается это следующим способом:

нажать Ctrl + правую кнопку мыши или Shift + правую кнопку мыши. В выпадающем меню выбрать нужную привязку. Виды разовых привязок:

Extension - Продолжение сегмента - точка, которая находится за пределами отрезка или дуги, но на воображаемом продолжении.

Perpendicular - перпендикуляр к заданному сегменту

Parallel - линия строится через указанную точку параллельно заданной линии.

Nearest - ближайшая точка - точка, принадлежащая указанному объекту и ближайшая к месту указания.

Apparent Intersection - точка, лежащая на пересечении воображаемых продолжений двух сегментов.

Tangent - линия проводится через указанную точку по касательной к выбранной окружности или дуге.

Insert - точка вставки текста или блока.

Совместная работа объектной привязки и команды отслеживания объектной привязки.

Режим отслеживания объектной привязки (Object Snap) используется совместно с режимом объектной привязки Полярного отслеживания (Object Snap Tracking). При включенном режиме объектного отслеживания - точному позиционированию очередной точки помогают тонкие пунктирные линии, которые пересекают объект в точках привязки - линии трассирования. Этот режим расширяет и дополняет возможности объектной привязки, позволяет задать точное положение объектов относительно друг друга. Обеспечивается соблюдением точных геометрических построений без предварительного построения вспомогательных линий. Режим генерирует любое количество линий трассирования на основании любого количества точек и параметров объектной привязки.

Включение/выключение режима полярного отслеживания производится нажатием на кнопку Otrack строки состояния или клавиши F10.^ умолчанию отсчет полярного угла начинается против часовой стрелки от горизонтальной оси, направленной вправо.

Краткая историю развития шрифтов.

Самые ранние из сохранившихся графических форм букв — это высеченные на камне греческие прописные буквы. Со временем штрихи этих букв стали толще - появились засечки. Эти новые формы букв греческих надписей послужили образцами для официальных надписей в императорском Риме. А буквы римских надписей, написанные плоской кистью, которую держали под углом, как ширококонечное перо, а затем высеченные на камне с помощью киянки и резца, служат образцами для дизайнеров шрифта последние две тысячи лет. в формах европейских букв произошло много других изменений... В конце Средних веков и в начале эпохи Ренессанса хорошо обученный европейский писец мог знать восемь-десять разных стилей письма.

Художники-реалисты девятнадцатого стали рисовать простых людей, выполняющих свою простую работу. Дизайнеры шрифта реалистического типа работали в аналогичном духе. Они делали грубоватые простые буквы, основанные на письме людей, лишѐнных возможности учиться писать и читать бегло и уверенно. К группе рубленых шрифтов относятся: журнальная, рубленая, газетная

рубленая, древняя, рубленая, плакатная, букварная. Все эти шрифты не имеют засечек.

Чертежный шрифт должен легко читаться и быть простым в написании. На чертежах и других конструкторских документах всех отраслей промышленности и строительства применяют чертежный шрифт, который устанавливает ГОСТ. Толщина обводки прописных и строчных букв должна быть одинаковой. При изучении конструкции букв и цифр необходимо пользоваться вспомогательной сеткой.

Термин «гарнитура» часто смешивают с термином «шрифт». Различие между терминами состоит в том, что шрифт определяет свойства конкретного члена семейства шрифтов, например, полужирное или курсивное начертание, в то время как гарнитура определяет согласованный стиль семейства шрифтов.

В практическом задании необходимо создать символы арабских цифр от 0 до 9 - в виде комплекта знаков, характеризующихся едиными стилевыми особенностями рисунка, насыщенностью, пропорциями и наклоном знаков. По прямой линии с заданной высоты, ширины и пробелом между знаками.

Практическое задание: 1) Дизайн собственной гарнитуры в стиле «рубленых шрифтов» цифр от 0-9, при помощи отрезка, проведенного с учѐтом трассировки автопривязок по полярным лучам.

Тема 5. Лента команд. Раздел Рисование (Draw) ленты команд: Построение эллипсов и эллиптических дуг, Способы построения дуг и окружностей. Работа с точками в AutoCAD.

Эллипс, в отличие от окружности, не имеет диаметра и строится при помощи двух не равных взаимно перпендикулярных осей. Если эти оси одинаковы, эллипс превращается в окружность. Таким образом, к основным геометрическим характеристикам эллипса, которые применяет AutoCAD при его построении, относятся координаты центра эллипса, а также размеры его большой и малой осей.

Эллиптическая дуга представляет собой часть эллипса, образованную отсечением его сектора двумя линиями, исходящими из центра эллипса. Угол между этими линиями называется центральным углом эллиптической дуги.

Способы построения дуг и окружностей.

Дуга — это примитив, являющийся частью окружности. Кнопка команды ДУГА (ARC). Дуги можно строить различными способами с использованием различных сочетаний таких параметров, как центральная, начальная и конечная точки, радиус, центральный угол, длина и направление хорды.

Круги можно строить различными способами. По умолчанию, построение производится через указание центра и радиуса. Существуют также три дополнительных метода: по двум, трѐм точкам и по указанию касательных точек.

Работа с точками в AutoCAD.

Точки могут использоваться в качестве вспомогательных объектов для геометрических построений. Для построений на основе точек должна быть постоянно включена привязка Node.

Для создания точек используется команда Multiple Points, которая находится в дополнительной части панели Draw. После вызова команды AutoCAD предлагает указать местоположение точки на экране (запрос Specify a point в командной строке). Каждый щелчок левой кнопки мыши в рабочей области будет создавать следующую точку до завершения команды.

Построения объектов в сочетании с возможностями AutoCAD в области объектных привязок, позволяют упростить, или, даже, вовсе исключить сложные геометрические построения при черчении. Однако, зачастую не удается обойтись одними только средствами программы, и избежать геометрических построений. В частности, это относится к ситуации, когда, при сопряжении двух примитивов дугой, в условии задан не радиус сопряжения, а точка касания на одном из примитивов. В практическом задании мы рассмотрим несколько примеров характерных задач, возникающих при построении сложных контуров фигур.

Практическое задание: 2) Создание простых композиций на основе дуг и окружностей по сетке и полярным лучам.

Тема 6. Лента команд. Раздел Рисование (Draw) ленты команд. Прямые и лучи, точки, прямоугольники и многоугольники, сплайны.

Раздел Редактирование (Modify). Команды раздела редактирования «Подрезать/Удлинить». Построение орнамента «Плетѐнка».

Лента состоит из ряда панелей, которые систематизированы в виде вкладок, помеченных названием задачи. Если панель вытянуть со вкладки ленты в область рисования или на другой монитор, такая панель становится плавающей. Плавающая панель остается открытой до тех пор, пока не будет возвращена на ленту, даже в случае перехода к другой вкладке ленты. При выборе определенного типа объекта или выполнении некоторых команд вместо инструментальной панели или диалогового окна выводится особая контекстная вкладка ленты. Контекстная вкладка закрывается по завершении работы с командой. В зависимости от наличия места на вертикальной или горизонтальной ленте, переключатели могут сворачиваться в одну кнопку. Эта кнопка- переключатель позволяет выполнить

циклический перебор элементов в списке или может работать как разделенная кнопка. При этом верхняя часть кнопки работает как переключатель, а щелчок на значке со стрелкой в нижней половине раскрывает список со всеми элементами.

Раздел Рисование (Draw) ленты команд. Простые объекты условно можно разделить на:

Отрезки (были рассмотрены ранее) Прямые и лучи;

точки (узлы); (были рассмотрены ранее) круги и дуги; (были рассмотрены ранее) прямоугольники и многоугольники. сплайны (сглаженные кривые) эллипсы и эллиптические дуги;

Команда Отрезок (Line) предназначена для вычерчивания отрезков, соединяющих точки с указанными координатами.

Следующий объект, являющийся разновидностью линии, - это луч. У луча в AutoCAD стремиться в бесконечность может один либо два конца. Кроме того, лучи, в отличие от отрезков или полос, нельзя делать ломаными. Для построения лучей используются команды Xline или Ray.

Точки используются в основном в качестве узлов при работе с объектной привязкой Node. Вместе с тем точка может выступать и как самостоятельный объект, и как вспомогательное средство. Поскольку существует множество команд и приемов, которые не могут использоваться без точек. Точки характеризуются несколькими параметрами: координатами вставки, размером и разновидностью (стилем). Последний позволяет представить точку в различных форматах.

Чтобы изменить внешний вид создаваемых точек в Автокаде (их форму и размер) нужно на вкладке «Главная» ^ «Утилиты» выбрать «Отображение точек...» Отображение точек в Автокаде представлено 20 вариантами. Выберем предпоследний значок маркера.

В этом же диалоговом окне можно задать размеры точки. Если выбран переключатель «Относительно экрана», то значение задается в процентах от размера экрана. По умолчанию, размер точки составляет 5% от размера дисплея. Во втором случае размер задается в абсолютных единицах. Для изменения размера точки нужно ввести подходящие числовое значение в соответствующее поле.

После задания всех необходимых параметров закройте окно кнопкой Ок. Все точки, которые были построены в системе AutoCAD, автоматически перерисуются в соответствии с новыми настройками.

Прямоугольники и многоугольники.

Команда Многоугольник (Polygon) предназначена для вычерчивания многоугольников с заданным количеством сторон (углов). Существует три способа построения многоугольников:

по центру и радиусу вписанной окружности по центру и радиусу описанной окружности по двум вершинам

Команда Прямоугольник (Rectangle) предназначена для вычерчивания прямоугольника по координатам двух углов, расположенных по диагонали. Позволяет вычерчивать прямоугольник с фасками или скругленными углами.

Сплайн — это сглаженная кривая, проходящая через заданные пользователем точки. Бывают замкнутые и разомкнутые сплайны. Точки концов сплайна имеют направляющие - вспомогательные линии, исходящие из этих точек и проведенные касательно к кривой. Положение направляющих определяет кривизну сплайна в его начале и конце.

Команды раздела редактирования (Modify) «Подрезать /Удлинить » Команда обрезает выбранный объект режущей кромкой, которая пересекает его, и может быть дугой, линией, полулинией и т.д. После ввода команды сначала указывается одна или последовательно выбирается, несколько режущих кромок. Процесс выбора завершается нажатием клавиши Enter. Далее система выдаст запрос на выбор объектов, которые обрезаются. Необходимо указывать ту часть объекта, которая обрезается. Для завершения выбора нажать клавишу Enter. Если держать дополнительно зажатой клавишу Shift, то указываемые части объектов будут удлиняться.

Практическое задание: выполняется последовательно сразу после объяснения темы, как работает та или иная команда.

1) Построение лучей, многоугольников, сплайнов.

2) Расстановка точек по прямой с заданными промежутками, деление отрезка с помощью точек на равные части.

3) Деление объекта точками на заданные расстояния.

4) Построение орнамента «Плетѐнка» Выполняется с помощью команды Отрезок. Для достижения декоративного эффекта плетения вторым этапом работы выполняется подрезка отрезков междусобой.

Тема 6. Основные команды раздела редактирования (Modify): Команда Перемещение (Move), копировать (Copy), повернуть(Rotate), Зеркало (Mirror), Масштаб (Scale). Понятие метроритма. Метрические ряды. Ритмические ряды. Закономерности орнаментальных построений. Понятие о композиции

орнамента. Типы орнаментов, построенных на основе ритма и симметрии. Три вида построения орнамента: розетта, бордюр и раппорт.

Способы копирования объектов в AutoCAD практически повторяют способы перемещения. Даже их запросы в командной строке одинаковы. Разница между ними заключается только в том, что при перемещении исходный объект стирается и появляется на новом месте.

Команда Повернуть(Rotate)

Команда предназначена для поворота выбранных объектов относительно базовой точки на заданный угол. Алгоритм исполнения команды: выбрать объекты, нажать клавишу <Enter> для подтверждения окончания выбора объектов, указать базовую точку (точка, которая остается неподвижной при вращении), ввести угол поворота объекта в градусах. Команда Зеркало (Mirror)

Создание зеркально-отраженной копии объекта

Алгоритм исполнения команды: выбрать объекты, нажать клавишу <Enter> для подтверждения окончания выбора объектов, указать первую точку на оси отражения, указать вторую точку на оси отражения, выбрать опцию удалять [Д/ Y] или нет [Н/ N] исходные объекты.

Команда Масштаб (Scale) позволяет пропорционально изменять размеры объектов.

Алгоритм исполнения команды: вызвать команду на исполнение, выбрать объекты на которые распространяется редактирование, нажать клавишу <Enter>для подтверждения окончания выбора объектов, указать базовую точку (относительно которой

будут изменяться размеры объектов), ввести масштабный коэффициент.

Для увеличения размера, необходимо задать значение масштабного коэффициента больше 1, а для уменьшения - меньше 1.

Термин "метроритм" включает в себя два взаимосвязанных понятия: метр и ритм. Метр делит пространство на равные промежутки, ячейки - доли. Ритм - это богатство и разнообразие комбинаций ячеек - подчинѐнных заданному метру.

Одним из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения является ритм, который присущ различным явлениям и формам природы, и т. д.; Учитывая возможность совмещения метрического и ритмического порядка, можно наметить три основные ритмические категории: метрический порядок, ритмический порядок, метроритмический порядок. Бывает ритм возрастающий и убывающий.

Бесконечный повтор какого-либо одного метрического ряда, в конце концов, может показаться монотонным и утомительным. Поэтому, используя простейшие ритмы в своих композициях, часто прибегают к сочетанию различных метрических порядков, чтобы получить необходимое разнообразие и одновременно сохранить единство. Ритмическая организация — это взаиморасположение мотивов на композиционной плоскости. Ритм организует своего рода движение в орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же форм через равные или разные интервалы.

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.

Ритмический строй определяет ритм мотивов по вертикальным и горизонтальным рядам, число мотивов, пластическую характеристику формы мотивов, особенности расположения мотивов в раппорте.

Мотив — часть орнамента, его главный образующий элемент.

Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые интервалы, называются раппортными.

Раппорт — минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутком до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку. Раппорты примыкают друг к другу, не перекрывая один другого и не оставляя промежутков.

В зависимости от формы поверхности, которую они украшают, орнаменты бывают: монораппортные или замкнутые; линейно-раппортные или ленточные; сетчато-раппортные или сетчатые.

В линейно-раппортных орнаментах мотив (раппорт) повторяется вдоль одной прямой. Ленточный орнамент — это узор, элементы которого создают ритмический ряд, вписывающийся в ленту с двухсторонним движением.

Кайма одеяла может быть выполнена в виде ленточного орнамента.

Сетчато-раппортные орнаменты имеют две оси переносов — горизонтальную и вертикальную. Сетчатый орнамент — это узор, элементы которого располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях. Простейший сетчато- раппортный орнамент представляет собой сетку из параллелограммов.

В сложных орнаментах всегда можно выявить сетку, узлы которой составляют определенную систему точек орнамента. Раппорты сложной формы строятся следующим образом. В одном из раппортов прямоугольной сетки пририсовывают снаружи ломаные или кривые линии к правой и верхней сторонам,

а к левой и нижней — такие же линии, но внутри ячейки. Таким образом, получается сложная структура, площадь которой равна прямоугольнику.

Этими фигурами площадь орнамента заполняется без промежутков.

В основе композиции сетчатого орнамента лежит пять систем (сеток): квадратная, прямоугольная, правильная треугольная, ромбическая и косая параллелограммная.

Для того чтобы определить вид сетки, надо соединить повторяющиеся элементы орнамента.

Ритмический ряд предполагает наличие как минимум трех-четырех орнаментальных элементов, так как слишком короткий ряд не может выполнить организующую роль в композиции.

Ритм наряду с цветом является основой эмоциональной выразительности орнамента.

Пластикой в орнаментальном искусстве принято называть плавные, непрерывные переходы от одних элементов формы к другим. Если при ритмических движениях элементы находятся на некотором расстоянии друг от друга, то при пластическом движении они сливаются.

Симметрия — это свойство фигуры (или орнаментального мотива) накладываться на себя таким образом, что все точки занимают первоначальное положение.

Симметрия подобия будет наблюдаться в случае, если одновременно с переносом будут уменьшаться или увеличиваться размер фигуры, промежутки между фигурами В изобразительном искусстве симметрия является одним из средств построения художественной формы. Симметрия обычно присутствует в любой орнаментальной композиции, это одна из форм проявления ритмического начала в орнаменте.

Узоры, состоящие из ритмически упорядоченных элементов. Для орнамента характерно применение двух средств: симметрии и ритма.

Практическое задание: Построение Бордюра. Замкнутая композиция, образующая орнаментальную полосу. Рассмотрим различные виды построения бордюров:

1) Полоса односторонняя. статический ритм динамический ритм
2) Полоса двухсторонняя. статический ритм динамический ритм

Тема 7. Раздел редактирования. Команда Массив. Принципы построения розетты на основе кругового массива. Замкнутая композиция,

построенная с применением плоскости или оси симметрии. 3 варианта построения розетты: зеркальная симметрия, осевая симметрия (поворотный вариант) и зеркально-осевая симметрия (зеркально-поворотная). На основе розетт строится орнамент в круге.

Команда Массив создает копии объектов в виде прямоугольной или полярной (круговой) структуры, называемой массивом. Также возможно расположение копий вдоль выбранного пути в виде линии. Прямоугольный массив.

Последовательность запросов при создании прямоугольного массива: задать количество рядов, задать количество столбцов, задать расстояние между рядами, задать расстояние между столбцами, задать угол наклона рядов, выбрать объекты, нажать клавишу <Enter> для подтверждения окончания выбора объектов, нажать «Ок».

Последовательность запросов при создании кругового массива: задать точку центра массива, выбрать способ построения массива, задать общее количество элементов, задать угол заполнения окружности, указать - вращать [Д/ Y] или нет [Н/ N] объекты относительно центра массива, выбрать объекты, нажать клавишу <Enter> для подтверждения окончания выбора объектов, нажать «Ок».

Практическое задание: 1) Построение розетты. 1) Построение смешанного бордюра на основе всех практических работ.

Тема 8. Настройка параметров чертежа . Понятие «инженерная графика». Вес линий. Типы линий. Использование слоѐв в AutoCAD. Создание новых слоѐв. Типы линий, согласно слою. Толщина линий, согласно слою. Геометрические задачи. Дополнение ранее вычерченных узоров линиями разного типа и толщины.

После настроек программы, перед началом работы необходимо настроить параметры чертежа. Эти параметры хранятся в файле чертежа и имеют важное значение как при его создании и редактировании чертежа, так и при его печати.

В AutoCAD используется два различных пространства - пространство модели и пространство листа. В большинстве случаев чертеж выполняется в пространстве модели, в котором рабочая область представляется бесконечным пространством. Для удобства ориентирования в области построения чертежа используются лимиты, ограничивающие прямоугольную область заданных размеров, в которой при необходимости можно отобразить сетку. Сетка отображается в пределах лимитов чертежа в виде точек, расположенных с заданной последовательностью. Она помогает визуально определить область черчения, выравнивать объекты, оценивать расстояние между ними и наглядно указывать координаты.

Для отображения линий по весам следует включить кнопку «ВЕС» (LWT) в строке состояния. Если установлен текущий вес Линий. По слою (By Layer), то все создаваемые объекты используют вес линий, присвоенный текущему слою.

Графические построения в среде AutoCAD как правило группируются по слоям. Слой удобно представить как виртуальную абсолютно прозрачную кальку (пленку), на которой нанесена часть изображения (в наших примерах - линии имеющие отличия по типу и толщине, в более поздних работах - цвету и заливке).

Для создания нового слоя (изменения настроек существующего слоя) вызовите из меню панели управления Формат (Format)/Слой (Layer) диалоговое окно. Диспетчер свойств слоев (Layer properties manager) или нажмите на специальный знак на панели Слои (Layer).

Главным элементом в решении графических задач в инженерной графике является чертеж. Под чертежом подразумевают графическое изображение предметов или их частей. Изображение предмета должно давать полное представление о его форме, устройстве, размерах, а также о материале, из которого изготовлен предмет, а в ряде случаев включать сведения о способах его изготовления. Характеристикой величины предмета на чертеже и его частей являются их размеры, которые наносятся на чертеже. Изображение предметов на чертежах выполняют, как правило, в заданном масштабе.

Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются сплошной толстой основной линией. Необходимые невидимые части предмета выполняют при помощи штриховых линий. В случае, если изображаемый предмет имеет постоянные или закономерно изменяющиеся поперечные сечения, выполняется в требуемом масштабе и не помещается на поле чертежа заданного формата, его можно показать с разрывами.

в инженерной графике используется: основная толстая - Сплошная (Continuous); основная тонкая - Сплошная (Continuous); штриховая - Штриховая 2 (dashed 2); штрих-пунктирная - Осевая 2 (center 2).

Для загрузки в чертеж новых типов линий необходимо вызвать диалоговое окно Диспетчер типов линий (Linetype Manager), щелкнуть кнопку «Загрузить» («Load») и в диалоговом окне Загрузка/ Перезагрузка типов линий (Load or Reload Linetype) выбрать требуемый тип линии. После нажатия кнопки «Ок» выбранные типы линий отобразятся в списке диалогового окна Диспетчер типов линий

(Linetype Manager) и в списке Типы линий (Linetype Control) назначить нужный тип линии по слоям, нажать кнопку «Ок». *Практическое задание:*

1) Установить лимиты чертежа (формат А3 с размерами 420х297). Задать или изменить размеры формата чертежа вручную можно с помощью команды Лимиты (Limits), вызываемой из меню панели управления Формат (Format)/ Лимиты чертежа (Drawing limits). При этом в командной строке необходимо указать координаты левого нижнего и правого верхнего углов размера чертежа.

Значения координат отделяются запятыми, а разделением целых и дробных частей числа является точка.

2) Для создания нового слоя (изменения настроек существующего слоя) вызовем из меню панели управления Формат (Format) Слой (Layer) диалоговое окно Диспетчер свойств слоев (Layer properties manager) или нажмите на специальный знак на панели Слои (Layer). Задать или изменить размеры формата чертежа вручную можно с помощью команды Лимиты (Limits), вызываемой из меню панели управления Формат (Format)/ Лимиты чертежа (Drawing Limits). При этом в командной строке необходимо указать координаты левого нижнего и правого верхнего углов размера чертежа. Команда Лимиты(Limits) будет успешно завершена, о чем свидетельствует приглашение Команда: (Command:), выведенное в командной строке. Толщина линий, выбирается из предложенного списка в разделе Вес линий (Lineweight), а тип в Тип линий (Linetype).

3) 3) Построение узора с помощью линий разных типов и толщин. Дополнение ранее вычерченных узоров линиями разных типов и толщин.

Тема 9. Палитра свойств объектов. Масштаб типа линий с помощью палитры свойств. Копирование свойств объекта. Команда Полилиния. Использование полилиний в построении различных по толщине линий и дуг. Использование «ручек» для редактирования.

Палитра свойств

Палитра свойств отображает свойства выбранного объекта или набора объектов.

Если выбрано несколько объектов, отображаются только свойства, общие для всех выбранных объектов. Если не выбран ни один объект, то отображаются только текущие параметры общих свойств. Объект, который необходимо отредактировать, нужно выбрать на экране и нажать Ctrl + 1. Любое свойство объекта может быть изменено путем задания нового значения.

Для частичного или полного копирования свойств одного объекта в другой или несколько других объектов используется функция "Копирование свойств".

Можно копировать такие свойства, как цвет, слой, тип линий, масштаб типа линий, вес линий, стиль печати, прозрачность, переопределения свойств видового

экрана и трехмерная высота. По умолчанию все переносимые свойства копируются из первого выбранного объекта в другие объекты. Для того чтобы запретить копирование определенных свойств, можно воспользоваться опцией "Настройки", указав свойства, которые нельзя копировать.

Полилиния - это сложный примитив, состоящий из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов.

Полилиния обрабатывается как единое целое (например, при редактировании или удалении).

Для рисования полилинии служит команда ПЛИНИЯ (PLINE), которая помимо ввода с клавиатуры, может быть вызвана с помощью кнопки Полилиния (Polyline) панели инструментов Рисование (Draw). Полилиния - один из немногих объектов, которые могут иметь ненулевую ширину. Ширина, заданная для предыдущей полилинии, запоминается и предлагается в качестве ширины по умолчанию для следующей полилинии.

Помимо указания точек, можно выбрать следующие опции:

Замкнуть (Close) - добавить еще один прямолинейный участок, замыкающий полилинию (и выйти из команды ПЛИНИЯ (PLINE));

Ширина (Width) - задание ширины для очередного участка полилинии (у каждого сегмента полилинии может быть своя ширина, ширина в начале участка может не совпадать с шириной в конце участка); ширина распределяется равномерно по обе стороны от оси полилинии, на которой лежат вершины (точки) полилинии;

Полуширина (Halfwidth) - задание ширины, но в терминах полуширины (т. е. если требуемая полная ширина линии равна 10, то получить ее можно, задавая полуширину, равную 5);

длИна (Length) - построение сегмента, являющегося продолжением предыдущего участка с заданной длиной, при этом длину можно задать числом или точкой;

Отменить (Undo) - отмена последней операции в команде ПЛИНИЯ (PLINE);

Дуга (Arc) - переход в режим рисования дуговых сегментов полилинии.

Отметим следующие особенности полилинии по сравнению с более простыми примитивами:

полилиния представляет собой единый объект, что удобно при операциях удаления или редактирования (например, построения параллельной линии);

полилиния очень удобна для рисования жирных линий чертежа;

переменная ширина сегментов полилинии может быть использована для ряда графических эффектов (построения стрелок и т. п.).

Полилиния является сложным объектом. Однако, она с легкостью может быть преобразована в группу отрезков и дуг, из которых она составлена. Это выполняется командой РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), в панели Редактирование (Modify) или в выпадающем меню Редакт (Modify) (пункт Расчленить (Explode)).

Использование «ручек» для редактирования.

Обеспечивает включение ручек, которые является наиболее эффективным способом редактирования. Ручки - это средство редактирования объектов, при котором команды AutoCAD в явном виде не вызываются. Используя ручки можно проводить большинство операций редактирования: растягивать, переносить, поворачивать, масштабировать и отражать. При таком значении этой системной переменной редактирование осуществляется введения команды редактирования после выбора объекта. Когда объект выбирается до вызова команды, его изображение трансформируется - контур выделяется, а на характеристических точках появляются маленькие квадратики - ручки. Ручка становится активной после щелчка по ней. Для перевода в активное состояние нескольких ручек необходимо щелкать по требуемым ручкам при нажатой клавише SHIFT .

1) Сопряжение дуг окружностей дугой окружности 2) Внешнее сопряжение

3) Внутреннее сопряжение.

Тема 10. Построение сопряжений с помощью команды Фаска. Прямая и радиусная фаска. Геометрическиезадачки.

Одна из очень распространѐнных команд - fillet (фаска-скругление). Взглянув на окружающие нас предметы, мы очень часто можем заметить, что их углы скруглены. Другим примером может служить плавное соединение дугой двух окружностей, называемое сопряжением. Применив эту к команду к двум прямым и указав радиус мы получим скругления, однако если указать радиус равным нулю и выбрать 2 пересекающиеся прямые, то мы получим простое пересечение (см. рис). Сопряжение получается если указать радиус и две окружности. Рассмотрим алгоритм построения скругления.

Прямая фаска (chamfer)

Фаска соединяет две прямые линии третьей. Обычно фаски строятся под углом 45 градусов, однако встречаются и фаски, идущие под другим углом. Построение фасок очень напоминает построение сопряжений.

В AutoCAD имеется целый ряд инструментов, позволяющих упростить, или, даже, вовсе исключить сложные геометрические построения при черчении. Например, для сопряжения концов двух отрезков дугой какого-то определенного радиуса можно использовать команду FILLET, задав соответствующий радиус сопряжения; у команды CIRCLE имеются опции, позволяющие построить окружность (а значит и дугу), касающуюся двух или трех различных фигур, что очень ценно для построения сложных контуров.

Однако, все-таки, зачастую не удается обойтись одними только средствами и командами Автокада, и избежать геометрических построений. В частности это относится к ситуации, когда, при сопряжении двух примитивов дугой, в условии задан не радиус сопряжения, а точка касания на одном из примитивов.

В практическом задании приведено несколько примеров характерных задач, возникающих при построении сложных контуров фигур.

Для выполнения задания, используется весь предыдущий опыт построений.

Практическое задание:

1) Сопряжение отрезка и окружности дугой, касающейся отрезка в заданной точке

2) Сопряжение двух окружностей дугой, которая касается одной из окружностей в заданной точке.

3) Построение равносторонней трапеции по одному из оснований и одному углу.

4) Сопряжение пересекающихся прямых.

5) Построение сопряжений между дугами и прямыми.

6) Сопряжение параллельных прямых.

7) Сопряжение дуги окружности с прямой.

Тема 11. Штриховка внешнего контура. Тип штриховки: Заливка в один цвет. Общие сведения о правилах построения теней на плане.

В AutoCAD можно заштриховать любую замкнутую область определенным узором.

выберите вкладку "Главная" ^ панель "Рисование".

Для начала зададим параметры штриховки - это тип, образец, прозрачность, цвет и т.д. Делается это с помощью ленты. На ней появилась временная контекстно-зависимая вкладка "Создание штриховки". Чтобы заштриховать какую-либо область, просто щелкните внутри нее мышкой, и она будет заштрихована. Можно

выбрать объект, вместо указания контура. Для этого предварительно вызовите опцию "Выбрать объект". Если не щелкать мышкой, а просто навести ее на объект или какую-нибудь область, то появится предварительный вид заштрихованной области с текущими настройками штриховки.

Используемый для заливки контур должен быть замкнутым и не иметь пересечений или самопересечений, а если заливается сразу несколько контуров, то они не должны накладываться друг на друга.

Тип штриховки.

Predefined (Созданный ранее) — указывает на стандартные шаблоны, поставляемые вместе с AutoCAD;

User defined (Определенный пользователем) — позволяет создать собственный шаблон штриховки на основе текущего типа линии;

Custom (Пользовательский) — позволяет использовать разработанные ранее образцы штриховки и записанные в файле с расширением .pat.

В перечне других стандартных образцов есть штриховка с именем SOLID, которая является не штриховкой в прямом смысле слова, а заливкой (о ней речь пойдет далее).

Тип штриховки Заливка (Solid). Вызовем команду «hatch».

Выберем тип линий «Pattern» Solid. В графе выбора цвета выбираем в диалоговом окне "Select color" оттенок , Масштаб Hatch pattern scale = 1

Угол наклона "Angle = 0

Наведем курсор мыши на замкнутую область, нажмѐм левую кнопку мыши и enter.

Общие сведения о правилах построения теней на плане.

Для построения падающих теней требуется использование параллельного проецирования. В некоторых случаях конфигурация падающей тени привносит дополнительную геометрическую характеристику формы, ее пространственного расположения, тем самым в значительной мере повышая выразительность изображения.

На основании изучения явлений освещения установлены следующие правила построения теней:

Плоские фигуры, параллельные какой-либо плоскости, отбрасывают на нее тени той же формы, например, тень от квадрата будет квадратом, тень от круга —

кругом и т. п.; величина тени в этом случае при дневном свете будет равна самой плоской фигуре

Контур тени, падающей от предмета, определяется контуром собственной тени на этом предмете; поэтому сначала определяют линию раздела света и тени на самом предмете, а затем строят тень, падающую от него на смежные поверхности

Практическое задание: 1) Выполнение чѐрно-белой композиции с помощью заливок.

Нужно построить контур теней от замкнутых фигур под 45 градусов, и выполнить сплошную заливку внутри них.

Тема 12. Графические штриховки. Типы и область применения штриховок. Дополнительные параметры штриховки. Редактирование штриховок. Порядок следования объектов.

Графическое обозначение материалов в сечениях должно способствовать легкому различению деталей, а также показывать вид материала детали, не затрудняя чтение чертежа. Правила графического обозначения и нанесения материалов в сечениях на чертежах для всех отраслей промышленности и строительства устанавливает ГОСТ. Штриховку выполняют сплошными тонкими линиями. Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° или к линиям рамки чертежа, или к линии контура изображения, или к его оси. Если линии штриховки, проведенные под углом 45° к линиям рамки чертежа, оказываются параллельными линиям контура или осевым линиям, следует вместо угла 45° выбирать угол 30° или 60°. Частота нанесения линий штриховки должна быть одинаковой для всех сечений данной детали, выполняемых в одном масштабе. Расстояние между штрихами принимают от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных областей.

Штриховку целесообразно выполнять на самом последнем этапе построения изображения - когда нанесены размеры и необходимые надписи.

В этом случае, если в штрихуемую область попадает текст - автоматически создается не штрихуемая область вокруг него.

Алгоритм исполнения команды: вызвать команду на исполнение;

выбрать образец штриховки, угол наклона линий штриховки, коэффициент масштабирования штриховки; указать контур, где должна наноситься штриховка (таких областей может быть сразу несколько.

После того как нужный шаблон определен, можно выбрать дополнительные настройки штриховки, вернувшись в окно Hatch and Gradient (Штриховка и заливка).

В раскрывающемся списке Angle (Угол) можно задать угол наклона штриховых линий шаблона относительно оси X текущей ПСК. Указанное значение угла будет храниться в системной переменной HPANG. Результирующий угол наклона сложится из угла, заданного в шаблоне, и угла, введенного в поле Angle (Угол).

В раскрывающемся списке Scale (Масштаб) можно изменить плотность нанесения штриховых линий. Масштабный коэффициент хранится в системной переменной HPSCALE. Указанное значение коэффициента умножается на первоначальное расстояние между штриховыми линиями.

После установки флажка Relative to paper space (Относительно листа бумаги) AutoCAD автоматически масштабирует шаблон штриховки по отношению к единицам, используемым в пространстве листа (флажок доступен только при выводе чертежа на печать).

В поле Spacing (Промежуток) задается расстояние между линиями в стандартах шаблонах штриховки (по умолчанию равно 1). Указанное значение промежутка будет храниться в системной переменной HPS PACE.

В раскрывающемся списке ISO pen width (Толщина пера по ISO) можно выбрать расстояние, устанавливаемое между штриховыми линиями.

Дополнительные параметры штриховки.

Следующий этап настройки параметров штриховки выполняется в разделах расширенных настроек, которые открываются после выбора в окне Hatch and Gradient (Штриховка и заливка) кнопки^)More Options (Дополнительные настройки) (рис. 6.35). Здесь устанавливаются дополнительные свойства штриховки, ускоряющие процесс определения границ области штриховки.

Раздел Island detection style (Стиль обнаружения «островков») определяет режим обработки «островков». Если при указании зоны штрихования есть вложенные друг в друга объекты, то правильное определение стиля имеет достаточно существенное значение. Всего AutoCAD предлагает три режима обработки «островков».

При режиме Normal (Нормальный) возможные зоны штрихования распознаются по порядку их вложения (от самой внешней зоны внутрь) и штрихуются через одну. Таким образом, если пронумеровать вложенные объекты, то объекты с нечетными номерами будут заштрихованы, а с четными -

штриховаться не будут. На этом чертеже показана одна и та же фигура, образованная путем вложения четырех прямоугольников: без штриховки; заштрихованная в режиме Normal (Нормальный).

В режиме Outer (Внешний) штриховка начинается на внешней границе объекта и заканчивается на внешней границе вложенного объекта. Другими словами, заштриховывается только внешняя часть - все внутренние части отбрасываются.

При стиле Ignore (Игнорирующий) штрихуется все, включая все внутренние зоны.

Раздел Boundary retention (Контуры для сохранения) определяет тип границ штриховки. Параметры данного раздела позволяют сохранить границы штриховки как отдельный объект, а также указать тип линий, из которых составляются границы объекта. Установка флажка Retain boundaries (Сохранение контуров) укажет на сохранение контура границ в виде полилинии или области с возможностью их дальнейшего использования. После этого появляется возможность в раскрывающемся списке выбрать тип границ: полилиния или область.

Исходная точка штриховки.

Этот параметр может быть весьма полезен. Иногда не устраивает вариант, заштрихованный по умолчанию. Нужно, чтобы штриховка в Автокаде начиналась с определенной точки. Для этого выберите опцию "Указанная исходную точку".

А затем можно нажать по кнопке ниже и указать новую исходную точку штриховки непосредственно на чертеже.

Настройка.

Аннотативная. Указывает на то, что штриховка является аннотативной. Это свойство позволяет выполнять автоматическое масштабирование аннотаций (т.е. текста, штриховки, размеров) в соответствии с форматом листа при выводе на печать или экран.

Ассоциативная. По умолчанию стоит галочка. Ассоциативная штриховка или заливка в Автокаде обновляется при изменении ее контурных объектов. Отдельные штриховки.

Если Вы штрихуете несколько областей, то штриховка в них является единым элементом. Если Вы захотите переместить один из заштрихованных объектов вместе с ее штриховкой, то штриховка из других областей также переместиться. Чтобы этого не происходило поставьте заранее галочку на это опции. И тогда штриховка будет относиться только к своей конкретной области.

Для редактирования штриховки при двойном щелчке мыши по штриховке открывается окно "Редактирование штриховки". Можно изменять образцы штриховки, заливки сплошным цветом и цветные градиентные заливки. Можно также добавлять дополнительные объекты в набор объектов для штриховки или заливки.

Изменение порядка рисования объектов

По умолчанию объекты отображаются на экране в порядке их создания. Порядок отображения можно изменить, поместив один объект перед другим.

Это существенно, когда один объект перекрывает другой, особенно при использовании сплошных и градиентных заливок. Изменение порядка отображения объектов производится с помощью команды Draworder, которая вызывается с панелей инструментов Modify. Рекомендуется выбрать на экране объект, после чего выбрать для него одну из следующих опций:

ring to Front - размещение объекта на переднем плане.

Send to Back - размещение объекта на заднем плане.

Bring Above Objects - размещение объекта впереди заданного объекта.

Send Under Objects - размещение объекта позади заданного объекта.

Практическое задание: 1) Продолжение выполнения финальной графической работы.

(Чѐрно-белый вариант) Нужно построить контур теней от замкнутых фигур под 45 градусов, и выполнить сплошную заливку внутри них.

Тема 13. Градиентные штриховки. Штриховка с прозрачной заливкой и переходом цветов. Возможности создания объѐмных рисунков средствами многослойных заливок. Построение теней от объектов с последующей их заливкой.

Кроме штриховок, система AutoCAD допускает использование заливок, как сплошных, так и градиентных. Их использование аналогично использованию штриховок. При выборе вкладки Gradient «Градиент» окна Hatch and Fill «Штриховки и заливки» необходимо выбрать количество цветов, интенсивность и тип заливки.

В верхней части диалогового окна с помощью двух переключателей нужно выбрать тип заливки: One color (Одноцветная) или Two color (Двухцветная). Для одноцветной заливки необходимо указать основной цвет (его текущее значение отображается в поле, расположенном чуть правее переключателей), а также с

помощью кнопки скользящей шкалы выбрать соотношение между светом (Tint) и тенью (Shade).

Для изменения основного цвета следует пользоваться кнопкой, щелчок по которой открывает диалоговое окно Select Color (Выбор цвета), имеющее три вкладки. На вкладке Index Color (Цвет по номеру) можно выбрать цвет традиционным для предыдущих версий AutoCAD способом — по номеру (от 1 до 255).

В рассматриваемой версии системы появились еще две вкладки. Внешний вид вкладки True Color (Точный цвет) зависит от выбора в раскрывающемся списке Color model (Цветовая модель) одного из двух значений: HSL или RGB. В первом случае настройка цвета выполняется с помощью шкал Hue (Оттенок), Saturation (Насыщенность) и Luminance (Яркость). Изменять значения в каждой из шкал можно с помощью кнопок настройки. Кроме того, для шкалы Luminance (Яркость) можно пользоваться ее аналогом — вертикальной скользящей шкалой в центре. Выбранный цвет иллюстрируется указателем в палитре, расположенной в левой части вкладки. Местоположение указателя можно изменить, щелкнув левой кнопкой мыши внутри палитры. Для выбранного цвета дается также разложение на составляющие в модели RGB (Red (Красный), Green (Зеленый) и Blue (Синий)).

Третья вкладка — Color Books (Цветовые книги)— диалогового окна Select Color (Выбор цвета) позволяет управлять общим стилем цветовых настроек, причем пользователь может подключать собственные цветовые книги.

Панель Свойства для градиента очень похожа на свойства штриховки, за исключением того, что вместо цвета штриховки и фона указаны цвета градиента и настройка оттенка перехода (вместо второго цвета).

Прозрачность.

Объекты и слои AutoCAD всегда имеют определѐнный набор свойств, включающий цвет, толщину и тип линий. Объектам и слоям было добавлено ещѐ одно свойство - Прозрачность, позволяющее улучшить визуальное восприятие.

Значение прозрачности может принимать любое целое число от 0 до 90. По умолчанию для слоѐв и объектов оно равно 0. Для каждого объекта на панели СВОЙСТВА вы можете задавать прозрачность По Слою, По блоку, или же задать значение прозрачности для каждого объекта в отдельности. По умолчанию значение принимается По Слою. Для штриховок прозрачность можно задавать при создании. Для отображения прозрачности на экране следует включить кнопку Прозрачность (TRY).

Практическое задание: 1) Имитация объѐма с помощью заливки с переходом тона.

Тема 14. Простая Печать в формат PDF. Стили печати. Основные параметры.

Печать электронной версии чертежа AutoCAD в формате dwg в формат pdf осуществляется через опцию печать виртуальным принтером Dwg to Pdf. Порядок действий при печати в автокад для физических и виртуальных принтеров аналогичен.

Существует два вида вывода на печать, это печась из пространства, предварительно сверстанного листа, или из пространства модели. После выбора имени принтера переходим к выбору формата бумаги для печати в разделе Формат листа. Как правило, в выпадающем списке присутствуют только форматы бумаги, поддерживаемые выбранным на предыдущем шаге принтером. Далее в разделе Область печати, в пункте Что печатать нужно выбрать Рамка (выдает запрос для определения печатаемой области путем указания двух противоположных углов прямоугольника). Далее переходим к выбору стилей печати Они бывают двух типов: цветозависимые и именованные. Цветозависимые стили имеют в названии расширение .ctb. Их нельзя применить непосредственно к объектам. Если просто то они заменяют один цвет другим при выводе. Например, стиль monochrome.ctb позволяет вывести все объекты чертежа черным цветом. Именованные стили в названии имеют расширение. stb. Их можно применять для объектов и слоев, детально оговаривая как выводить тот или иной объект или слой. Печать осуществляется с учѐтом весов линий, заданных объектам и слоям. Прозрачность при печати - учитывает при печати значение прозрачности, заданную для слоев в Диспетчере свойств слоев. Раздел Ориентация чертежа позволяет задать ориентацию чертежа относительно бумаги. Опция Перевернуть позволяет перевернуть чертеж на 180 градусов относительно бумаги. В разделе Масштаб печати задается масштаб вывода чертежа на печать. Если поставить галочку напротив пункта Вписать, то Autocad сам подберет масштаб таким образом, чтобы чертеж занял весь заданный формат бумаги.

Практически все пользователи AutoCAD так или иначе выводят графическую информацию для представления в бумажном виде в процессе проектирования.

Прежде чем вывести чертеж на печать, необходимо настроиться на определенное устройство вывода.

Практическое задание: 1) ***Вычерчивание*** рамки и штампа на листе.

Тема 15. Работа в пространстве листа. Переключение между графической зоной экрана и листом. Работа с видовыми окнами. Оформление работ. Нанесение надписей на лист. Команда многострочный текст. Параметры текста. Работа с форматами бумаги и масштабом чертежа.

Установите курсор мыши на закладку List1 и, нажав правую кнопку мыши, выберите в контекстном меню строку Page Setup. На чертеже пунктирной линией отображается область чертежа, доступная для вывода на данном плоттере.

Настройка параметров страницы предоставляет возможность задавать такие параметры вывода на печать, как устройство вывода, размер листа, масштабный коэффициент, ориентацию листа и область чертежа, выводимую на печать для каждой раскладки, что дает возможность предварительного просмотра перед выводом на бумагу. Эти установки сохраняются для каждого листа, позволяя одинаково распечатывать каждую раскладку, когда потребуется новая бумажная копия, без необходимости перестраивать установки печати.

Видовой экран (viewport) представляет собой участок графического экрана, где отображается некоторая часть пространства модели рисунка.

Существуют два типа видовых экранов — неперекрывающиеся и перекрывающиеся. Неперекрывающиеся видовые экраны располагаются на экране монитора подобно кафельным плиткам на стене. Они полностью заполняют графическую зону и не могут накладываться друг на друга. На плоттер неперекрывающиеся видовые экраны выводятся только поодиночке. Перекрывающиеся видовые экраны подобны прямоугольным окнам, которые располагаются на экране и перемещаются по нему произвольным образом. Эти видовые экраны могут накладываться друг на друга и вычерчиваться одновременно.

Неперекрывающиеся видовые экраны

Графическую область в пространстве модели можно разбить на несколько неперекрывающихся видовых экранов, а в пространстве листа — создать перекрывающиеся (плавающие) видовые экраны.

Обычно работа с новым рисунком в пространстве модели вначале производится на одном видовом экране, занимающем всю графическую область. Этот видовой экран можно разделить на несколько, выводя на них одновременно различные виды: например, на одном — общий вид, а на другом — вид какого-либо элемента. При этом удобно наблюдать, как редактирование данного элемента отражается на рисунке в целом.

Видовые экраны произвольной формы

Удобными представляются возможность создания в пространстве листа непрямоугольных видовых экранов и связывание с видовыми экранами контуров подрезки, благодаря которым их видимая форма может быть любой.

При создании видового экрана произвольной формы обычному видовому экрану ставится в соответствие подрезающий контур: полилиния, окружность, область, сплайн или эллипс. Ассоциативная связь между этими объектами действует, пока они оба существуют в рисунке.

Допускается модификация уже имеющихся видовых экранов путем переопределения их границ. В качестве новой границы при переопределении можно задать замкнутую полилинию, окружность, сплайн, эллипс, область или дуговой сегмент.

Ключ Object позволяет преобразовать в видовой экран объект, построенный в пространстве листа. Вызов команды осуществляется из падающего меню View > Viewports > Object.

Если выбирается полилиния, она должна быть замкнутой и иметь не менее трех вершин. Допускается наличие в ней сегментов любого типа (как линейных, так и дуговых), а также самопересечения. Полилиния связывается с вновь создаваемым видовым экраном; в результате получается видовой экран неправильной формы. Этот процесс происходит так: AutoCAD описывает прямоугольник вокруг выбранного объекта, создает на его основе прямоугольный видовой экран, а затем «подрезает» его этим объектом.

Ключ Polygonal позволяет описать границу видового экрана путем указания точек-вершин. Последовательность запросов аналогична той, которая используется при построении полилиний. Вызов команды при этом осуществляется из падающего меню View > Viewports > Polygonal Viewport.

Как и любые другие объекты, контуры подрезки можно редактировать с помощью ручек.

Практическое задание: 1) Продолжение выполнения финальной графической работы.

(Цветной вариант) форматом А3.

Тема 16. Итоги учебного курса. Понятие композиции листа. Формирование портфолио учащегося в формате PDF. Вставка и редактирование растровых изображений в системе AutoCAD.

Решить композицию листа — значит найти правильные соотношения формы и размера рисунка с формой и размером листа бумаги и грамотно

разместить рисунок на листе. Задача состоит в том, чтобы зрительно уравновесить лист и рисунок на нем и найти оптимальное соотношение размеров рисунка и листа.

Так, симметричные или близкие к ним предметы располагаются по центральной оси листа, но с таким расчетом, чтобы зрительный центр изображения помещался несколько выше геометрического центра листа, так как зрительный и геометрический центры листа не совпадают. В противном случае рисунок будет «съезжать» вниз.

Вводим два понятия - композиционный центр и зрительный центр:

Зрительный центр- центр картинной плоскости.

Композиционный центр это какой- либо основной главный предмет, вокруг которого располагаются второстепенные или вспомогательные предметы.

зависимости от характера объекта изображения композиционный и зрительный центры должны быть или на незначительном расстоянии друг от друга, или совмещаться. Так достигается композиционная целостность.

Вставка изображений

Вставка и редактирование растровых изображений в системе AutoCAD.

Растровое изображение — это изображение, состоящее из точек (растров), которые благодаря цветам формируют рисунок. AutoCAD может прочитать файл с растровой картинкой и вставить его в текущий рисунок в виде цветного прямоугольника (аналогично внешней ссылке). Редактировать вставленное изображение на точечном уровне AutoCAD не может, но может выполнять подрезку, масштабирование, перенос и другие простые операции редактирования. При наложении одного растрового изображения на другое можно управлять порядком их следования (переносить на передний план или убирать на задний). Для операций с растровыми изображениями используется команда IMAGE (ИЗОБ).

Область Image found at (Изображение найдено в) показывает путь, по которому найдено изображение, помеченное в перечне. Кнопка Browse (Найти) позволяет вызвать окно поиска файла для загрузки помеченного изображения. Если файл найден, то можно сохранить его полный путь с помощью кнопки Save Path (Сохр. путь).

Пользователь может менять характеристики изображения, изменяя значения параметров полей: Яркость (Brightness), Контрастность (Contrast) и Слияние с фоном (Fade) в диапазоне от 0 до 100. Любое изменение отражается в образце. расположенном в правой части диалогового окна. Если параметр Слияние с фоном (Fade) установить равным 100, то изображение полностью сольется с фоном. Кнопка Сброс (Reset) восстанавливает стандартные значения (50, 50 и 0).

Команда ИЗОБКАЧЕСТВО (IMAGEQUALITY) управляет качеством вывода изображения на экран. Команде соответствуют кнопка Качество изображения (Image Quality) панели Ссылки (Reference) (рис. 8.15) и пункт Объекты (Object), Изображения (Image), Качество (Quality) падающего меню Редакт (Modify).

Практическое задание: 1) Компоновка выполненных работ на листе.

Подведение итогов второго года обучения. Доработка заданий. Печать и оформление орнаментальных композиций.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждения интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.
- Знание особенностей языка различных видов искусств.
- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- Владение навыками восприятия художественного образа.
- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, своѐ отношение к изучаемому материалу.
- Формирование навыка работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные, интернет, аудио – видео ресурсы).
- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторных занятий в течении 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учѐтом прописанных ниже критериев.

Критерии оценки

Тестовое задание – 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;

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 предметном материале;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в предметном материале, допускает одна-две ошибки;

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибается, правильно ответил на половину вопросов.

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

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

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, но не достаточно полно раскрыта тема проекта;

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учѐтом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек и групповых 11-15 человек.

Основные методы обучения:

- -объяснительно – иллюстративный;
- -частично поисковый (вариативные задания);
- -творческий (беседы, дискуссии, творческие задания);
- -игровые (занятия – путешествия, проведение экскурсий и т.п.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой цель. Педагогу необходимо знакомить учащихся с работами художников и народных мастеров, с шедеврами искусства (используя книжные и электронные ресурсы). Важным условиям развития заинтересованности учащихся является посещение художественных выставок, музеев, театров. Рекомендуется проводить внеклассные мероприятия.

Методы организации самостоятельной работы обучающихся

Для полноценного усвоения материалов учебной программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашнего задания.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

Алексеева В.В. Что такое искусство? – М - Советский художник. - Вып. 1, 1973; Вып. 2, 1979.

Аристова В. Искусство для детей. Икона. М.: «Росмен-Пресс», 2002.

Вачьянц А. Введение в мировую художественную культуру. М.: «Книголюб», 2000.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.

Клиентов А. Народные промыслы, М.: Белый город, 2007. Мастера искусства об искусстве. Т. 1-9. - М.: Искусство, 1970-1977

Некрасов М.Н. Народное искусство России.-М.: Советская Россия, 1983.

Носик Б.М. Художественные промыслы. – М.: Планета, 1987.

Платонова Н.И. Искусство. Энциклопедия.-М.:РОСМЭН, 2002

Розенсон И.А. Основы теории дизайна, Издательский дом «Питер», 2008.

Семѐнова М. Мы, славяне. М.; «Азбука – классика», 2010.

Токарев С.А. Мифы народов мира. Том 1-2. М.: «Русская энциклопедия»,1994.

Блохина И. Энциклопедия для детей. Том 6-7 «Искусство».- М.: Аванта +, 2000.
История развития костюма. Мода и стиль. – Харвест, 2009
Праздники и обряды на Руси. Равновесие ИД., 2010

Средства обучения:

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, таблицы, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;

Аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи, DVD записи.

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО.01 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.02 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийск
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «Архитектура». Сборник примерных программ…Под Ред. И.Е. Домогацкой. М. – 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА… .....стр. 4

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

Срок реализации учебного предмета.

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Цели и задачи учебного предмета.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Методы обучения.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……стр. 12

Учебно-тематический пан.

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……. стр. 27

10. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК……..…….. стр. 28

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контрольные требования на разных этапах обучения.

Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по рисунку.

Критерии оценки.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА…….. стр. 31

Методические рекомендации преподавателям

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

12. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 38

Список методической литературы.

Список учебной литературы.

Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГХМиТ) разработана на основе и с учетом «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура» от 02.10.2013 года.

При составлении программы использовались материалы сборника методических материалов по итогам семинара «Школа искусств на современном этапе развития» (под редакцией И.Е. Домогацкой); и методические разработки детской художественной школы им. В.Д. Поленова (г. Тула).

Объем и содержание учебной программы «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Для достижения максимально высоко результата обучения, обязательный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» целесообразно поручить преподавателю- архитектору, ведущему «Архитектурно-художественное творчество» и другие предметы, входящие в предметную область.

Содержание программы адаптировано к возрастным возможностям восприятия учебного материала, согласно «Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

Цель учебного предмета: развитие творческого мышления учащихся на основе изучения художественных материалов и их свойств.

Для успешного освоения программы следует решить ряд практических задач.

Задачи развивающие:

– развивать наблюдательность и стремление исследовать окружающий мир;

– развивать умение видеть красоту природы;

– развивать стремление к изучению художественных технологий прошлого и настоящего.

Задачи воспитательные:

– прививать любовь к окружающему миру;

– воспитывать аккуратность в работе.

Задачи обучающие:

– научить основам композиционной грамоты (на плоскости и в трехмерном пространстве);

– научить грамотному применению материалов графики (тушь, фломастеры, мелки и др.) в процессе архитектурного творчества;

– научить грамотному применению материалов живописи (гуашь, акварель, акрил и др.) в процессе архитектурного творчества;

Развивать творческий потенциал учащихся позволяет технология последовательных этапов построения процесса обучения.

Учебная программа предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» (ИГХМиТ) содержит следующие разделы:

Раздел 1. Основы композиционной грамотности

Раздел 2. Изучение художественных материалов и технологий

Раздел 3. Архитектура и окружающий мир

В разделах программы предусмотрены методические задачи, направленные на разностороннее развитие личности учащегося.

Содержание раздела «Основы композиционной грамотности» формирует способность организовывать творческие работы на листе бумаги (и в объеме) с точки зрения раскрытия тематики, визуальной целостности, выбора художественных материалов для их выполнения. Учащиеся изучают

приемы работы над композицией, знакомятся с понятиями «силуэт», «пропорции», «симметрия и асимметрия», учатся применять контрасты по размеру, форме, цвету, а также определяют «главное – второстепенное» в композиции и осваивают прием сгущения – разряжения элементов композиции.

В разделе «Изучение художественных материалов и технологий» учащиеся знакомятся с изобразительными средствами карандаша, фломастера, роллера, туши, гуашевых и акварельных красок, пастели. Изучают основные средства изображения: точку, линию, пятно. Последовательно осваивают способы изображения пространственных планов: ближе – дальше, выше – ниже.

В разделе «Архитектура и окружающий мир» рассматриваются объекты природы и архитектурные памятники с точки зрения их внутреннего и внешнего строения: листья, растения, деревья, плоды, насекомые, птицы, животные и формы архитектуры исторических эпох. Внимание учащихся акцентируется на свойствах формы данных объектов, на совершенстве пропорций и цветовой гармонии. Природы и окружающий мир выступают, как источник идей для творчества.

Содержание и тематика каждого из перечисленных разделов программы проходит через весь курс программы, начиная с 1 по 5 классы, усложняясь из года в год принципу «от простого к сложному».

Все задания для практической работы учащихся сформированы, согласно ФГТ «Архитектура». Учитывают возрастные возможности восприятия учебного материала и направлены на:

– создание условий для художественного образования, воспитания и духовно-нравственного развития;

– приобретение учащимися знаний, умений, навыков в области изобразительной грамотности, знания художественных материалов, а также в области работы с объектами природы;

– приобретение опыта творческой деятельности в области архитектурного творчества.

Результатом освоения учащимися программы предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» выступают:

– знание основных художественных материалов и способов их применения;

– владение способами изображения пространства на плоскости: построения планов, загораживаний, аксонометрии, обратной перспективы, прямой перспективы с одной и двумя точками схода, оптических иллюзий;

– применение принципов «золотого сечения», отражения, ритмической организации формы, законов цветоведения в практической работе.

– владение художественными и инженерными технологиями.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» реализуется 5 лет: с 1 по 5 классы

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

Учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» предусмотрено: максимальная учебная нагрузка – 660 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 165 часов и аудиторные занятия – 495 час.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» со сроком обучения 5 лет (программа «Архитектура» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации	Всего часов

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	99		66		99		99		132		495
Самостоятельная работа	33		33		33		33		33		165
Макс.учебная нагрузка	132		99		132		132		165		660
Вид промежуточной аттестации		ДЗ		ДЗ				ДЗ			

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по обязательному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» проходят обычно в виде групповых (11-14 человек) аудиторных занятий. Практическая работа с учащимися в период консультаций или подготовки к конкурсам может проходить в малокомплектных группах (5-6 человек). Самостоятельная работа по предмету предусматривает посещение музеев, выставок, мастер- классов, зависит от темы творческих заданий по предмету.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» предпрофессиональной программы «Архитектура» со сроком обучения 5 лет составляет:

Аудиторные занятия:

3 класс – по 3 часа в неделю;

4 класс – по 2 часа в неделю;

3 класс – по 3 часа в неделю;

4 класс – по 3 часа в неделю;

5 класс – по 4 часа в неделю.

Самостоятельная работа:

1 – 5 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально. Также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы учебного предмета являются приобретаемые учащимися знания умения и навыки, согласно ФГТ к обучению по предпрофессиональной программе в области архитектурного искусства «Архитектура».

В программе «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» содержатся:

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

Методы обучения

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

– объяснительно-иллюстрированный (объяснение, беседа, лекция, рассказ с иллюстрациями темы на выставках, экскурсиями по памятникам культуры и природы);

– репродуктивно-наглядный (показ альбомов, плакатов, пособий, книг, видеофильмов, снятых с показательных уроков о процессе обучения по программе);

– практический (выполнение заданий по темам программы в мастерской, на природе, на выставках);

– исследовательский (работа по заданиям в библиотеке, музеях художественных, прикладного искусства);

– эмоционально-эвристический (подбор материалов для работы, вызывающей эмоциональное состояние удовольствия, удовлетворения, победы, ощущения озарения, инсайта от успеха проделанной работы). Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база обучения учащихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области архитектурного искусства «Архитектура», установленных по требованиям ФГТ:

– учебные помещения, предназначенные для проведения аудиторных занятий, оборудуются столами, стульями, экраном и проектором для показа фильмов, учебной доской, учебными мольбертами, ковриками для резания макетов; рабочими станциями с соответствующим программным обеспечением, принтером;

– выставочный зал (лекционный зал) для выставок, публичной защиты проектов оборудован экраном и проектором для показа видеофильмов.

– библиотека оснащена книгами, пособиями, энциклопедиями, словарями по природе и культуре, видео и аудио дисками;

Все учебные помещения оснащены техническим оборудованием, обеспечивающим бесперебойное функционирование инженерных систем согласно нормам и требованиям СНиП, норм охраны труда, противопожарной безопасности помещений учебных классов обеспечиваются своевременным ремонтом.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Темы занятий по предмету «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» направлены на решение таких задач, как обучение основам композиционной грамоты: точка, линия, пятно, симметрия, отражение, главное – второстепенное, центр композиции, статика-динамика в композиции; формирование художественно- изобразительной грамоты: деление отрезка на глаз, метод парных точек при

конструировании формы; повышение культуры восприятия, развитие творческих способностей учащихся.

1 класс

С первого класса необходимо прививать учащимся любовь к отображению окружающего мира во всем его цветовом богатстве. Развивать у детей точность живописного восприятия, воспитывать живописную культуру изображения, основанную на изучении изобразительного и теоретического наследия прошлого

Цветные карандаши. Маркеры. Мягкость. Палитра возможностей использования. Растяжки. Переходы разных цветов. Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60х40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвета, яркость или наоборот, подбор нюансных цветов… Работа должна быть аккуратной, ровно покрашенной, без «соломы» из линий.

Тушь, перья. Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных. Материалы: тушь, перья.

Освоение техники коллажа. Листья – форма – строение. Освоение техники коллажа. Сравнение форм. Связь формы и силуэта. Освоение простейших принципов работы в коллаже на выявление выразительности силуэта. Фактурная разнохарактерность газетной бумаги с различными гарнитурами. Лист природный и лист газетный – работа разного шрифтового наполнения на образность листа. Приемы вырезания симметричной формы. Выполнение коллажа из листьев на цветной бумаге. Материалы: бумага цветная и газетная, ножницы, клей.

Фантазия на тему строения листа – мир в одном листе. Работа пером. Образное решение мира листа – свободная тематика. Декоративное

заполнение поверхности листа по принципу коллажа – архитектурные элементы, геометрическая орнаментика, предметное заполнение.

2 класс

Выразительные возможности гуаши для создания живописного образа. Составление «палитры» разных традиционных и нетрадиционных способов работы с гуашью (отпечаток нити, ткани, сетки, природных материалов, печатей, таблеток, трафаретов; набрызг краски с зубной щётки; растяжка тона и др.). Придумывание новых индивидуальных способов работы – создание задела творческого решения индивидуальных замыслов. «Палитра» материала – это тоже творческая работа. Комбинация работы с натуры (букет с цветами) и свободной фантазии (фон, обстановка). Доработка деталей нетрадиционными способами нанесения краски.

Форма и структура растений, цветов и трав различной конфигурации, размера и цвета. Графическая композиция. Экскурсия в парк, сбор цветов и трав, принадлежащих к разным семействам (зонтичные папоротники и др.). Зарисовки с натуры. Работа с энциклопедиями по ботанике, составление коллекции фотографий растений. Создание графической работы линией на выявление разнообразия форм, структур и ритмической организации трав и цветов из отдельных натурных фрагментов. Задания на образное переосмысление натурных зарисовок. Творческая самостоятельная композиция большого формата в смешанной технике акварели и графики.

6 класс

Образы из геометрических фигур, преображенные вырезками по принципу «форма-антиформа». «Дом из растений». Ассоциации на растительные и архитектурные формы. Дом для Дюймовочки, дом для эльфа, дом для цветочной феи – образное проживание темы. Творческая самостоятельная композиция большого формата в смешанной технике акварели и графики.

Пастель для исследования выразительных возможностей традиционных и нетрадиционных способов работы с ней. Виды пастели – сухая и масляная. Традиционные и нетрадиционные основы для работы в технике пастели:

бумага разной степени шероховатости и окраски, цветной картон и крафтовая бумага, наждачная бумага и пр. Способы работы с пастелью: растереть пальцем, ватой, втереть цвета друг в дружку, растяжка цвета и др.

Изучение формы, цвета и структуры плодов, овощей и фруктов с точки зрения архитектурного подхода. Натурный натюрморт – изучение «фасада» плодов и овощей. Выразительность объёма плодов на плоскости – объёмное светотеневое решение формы при плоскостности фона. Выразительность органической формы на контрасте с геометрическим декором фона. Использование различных фактурных приёмов работы с пастелью.

Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов, декоративных возможностей внутренней структуры плодов, образующейся при разрезе. Исследование разрезов вдоль и поперёк фрукта или овоща – работа с мотивами осевой и центральной симметрии.

Пропорции. Габариты. Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы». Плоскостное изображение. Передача пропорции основных габаритов предметов на плоскости листа. Игнорирование явления загораживания формы и выделение пересекающихся участков другой фактурой, отличающейся от фактуры всего предмета. Использование палитры графических фактур.

Форма и антиформа. Разработка идеи внешнего и внутреннего бытия объектов окружающей жизни, внешней непроявленности, закрытости и непрозрачности сути вещей. Развитие темы осмысления себя в инициалах – «закрытого» негатива и «открытого», наполненного «фактурной» жизнью, позитива. Работа в технике коллажа.

7 класс

Каждый учебный год начинается с заданий, где в качестве натуры используются богатые по цвету и разнообразные дары осени (цветы, ветки с плодами).

Самое главное – натюрморт должен быть красивым, чтобы появилось желание поработать над ним. Можно составить натюрморты из предметов контрастных цветовых сочетаний, в теплой или холодной цветовой гамме. Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение. Поэтапное изучение принципов изображения объёма в аксонометрии. Первый этап – свободная композиция из прозрачных кубов разного размера и в различных ракурсах. Построение граней и рёбер. Художественный эффект пересечения графической линии, игры размеров и конфигураций.

Светлый, нейтральный фон очень легко прописывается между цветами и листьями, а мелкие детали букета можно прописать по уже сделанному фону.

В следующую постановку включаем гипсовую вазу на фоне драпировок. При компоновке натюрморта необходимо следить за правильной передачей общих пропорций сложной формы гипсовой вазы. Как правило, она является доминантой в постановке, но помните о том, что не только ради нее поставлен натюрморт. Главной же задачей является передача материальности гипса и пластическую форму складок. Часто к прочим задачам добавляется и сложное контрастное освещение натюрморта. Тоновой и тепловой контрасты, рефлексные эффекты необходимо выявить в своей работе. Необходимо писать белый цвет формы разными цветами, а не разведенным серым. В конце работы привести картину к цельности, выявите доминанту композиции.

.

8 класс

В пятом классе закрепляются все навыки, необходимые для завершения курса.

В пятом классе у учащегося должен сформироваться определенный уровень живописной культуры и технических навыков.

Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы. Сравнение пропорций Изображение. Фигура человека в движении. Натурные зарисовки человека в разных позах.
Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Освоение первичных навыков работы с рейсфедером. Выполнение пейзажа или натюрморта путём «набирания» тона при помощи линий разной толщины и плотности, изменения расстояния между линиями. Сочетание рейсфедерной линии (т.е. по линейке) с линией, проведенной от руки пером. Художественные и декоративные эффекты сопоставления штриховки предметов натюрморта рейсфедером и фона, проработанного от руки, либо с помощью инструмента, но с заливкой плоскостей. Натюрморт с эффектами пересечения и прозрачности предметов.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс					
1.	Тушь. Перо. Виды перьев. Пробы пера. Работа пером тушью с наклоном и нажимом	урок	4	1	3

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2.	Палитра туши. Разнообразные приемы работы. Точка, штриховка, набрызг, фактуры, отмывка, Алфавит	урок	8	2	6
3.	Цветные карандаши. Палитра возможностей использования. Растяжки цвета. Переходы из разных цветов. Роль белого цвета для плавного и ровного цвета.	урок	4	1	3
4.	Перспектива, планы и загораживание в городском пейзаже. Образ города.	урок	8	2	6
5.	Листья – форма – строение – функция. Основные элементы конструкции и ткани листа. Работа тушью.	урок	12	3	9
6.	Форма, цвет, структуры растений. Графическая композиция (ветлое на темном, темное на светлом)	урок	8	2	6
7.	Исследование специфики и выразительных возможностей акварели. Составление «палитры» разных техник работы с акварелью.	урок	8	2	6
8.	Сказочный «Дом из растений». Акварель. Графика тушью.	урок	12	3	9
9.	Природные фактуры и текстуры. Дерево. Акварель.	урок	4	1	3
10	Природные фактуры и текстуры. Камень. Акварель.	урок	4	1	3
11	Графический натюрморт из предметов простых конфигураций, выполненный по принципу «прозрачной формы».	урок	12	3	9
12	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике	урок	8	2	6
13	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер. Параллельные линии. Пресекающиеся линии и заливки тушью.	урок	8	2	6

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
14	Натюрморт из предметов. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо.	урок	16	4	12
15	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Пропорции фигуры человека. Зарисовки с натуры	урок	1	3	4
16	Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». Фигура человека в движении. Композиция в технике коллажа	урок	12	3	9
	Всего:		**132**	**33**	**99**
2 класс					
17	Выразительные возможности гуаши. Организация авторской палитры	урок	3	1	2
18	Движение как средство композиции. Передача понятия движения через абстрактный «танец» живописных элементов. Характер линии, ритмов	урок	6	2	4
19	Роль контрастов и нюансов в создании композиции. Контрасты формы, размера, цвета. Примеры и зарисовки из живописи, архитектуры	урок	6	2	4
20	Архитектура и Природные формы. Композиция «Земля»	урок	9	3	6
21	Архитектура и Природные формы. Композиция «Вода»	урок	9	3	6
22	Композиция натюрморта. Организация картинной плоскости. Пропорциональные соотношения	урок	3	1	2
23	Гуашь, кисть. Натюрморт с цветами с натуры. Вариант – натюрморт из сухих цветов	урок	9	3	6
24	Многообразие мира животных. Введение в тему. Зарисовки.	урок	3	1	2
25	Животные. Скелеты. Внутреннее строение животного как основа его конструктивного и функционального построения.	урок	6	2	4

26	Животные. Графика окраски. Составление «палитры» текстур и фактур окраски объектов живой природы.	урок	3	1	2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
27	Животные. Движение. Композиция на тему «Бегущие животные»	урок	12	4	8
28	Натюрморт в технике коллажа. Силуэт – пятно. Этюд. Графическая доработка	урок	6	2	4
29	Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рапидограф	урок	3	1	2
30	Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Тушь или Рапидограф.	урок	3	1	2
31	Аксонометрия стереометрических объектов. «Прозрачные кубы». Графическое изображение.	урок	3	1	2
32	Аксонометрия стереометрических объектов. Композиция из стереометрических объемов	урок	12	4	8
			99	**33**	**66**
3 класс					
33	Птица – реальный скелет и фантастическое оперение. Форма, структура птиц.	урок	8	2	6
34	Птицы-образы. Сказочные и мифологические птицы. Переосмыслению знакомой формы в образ. Стилизация	урок	4	1	3
35	Свойства бумаги. Пластика линейной пространственной формы. Составление «палитры» бумажных фактур.	урок	8	2	6
36	Птица для детского праздника. Объѐмная и подвижная модель птицы.	урок	14	4	12
37	Метаморфоза формы. Образы из геометрических фигур, преображенные вырезками по принципу «форма – контрформа»	урок	8	2	6
38	Выразительные возможности зеркальной симметрии. «Отражение». Метрический повтор. Создание печатной формы	урок	12	3	9
39	Форма и антиформа. Шрифтовая композиция.	урок	12	3	9

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
40	Знакомство с разными видами пастели, с техниками работы пастелью и эффектами нанесения пастели на разные основы. Составление авторской «палитры».	урок	4	1	3
41	Натюрморт – плоды в разрезе. «Архитектурное» исследование внутреннего строения плодов. Представление в натюрморте «интерьера» плодов. Смешанная техника, графические эскизы.	урок	12	3	9
42	«Дом-фрукт». Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта.	урок	16	4	12
43	От натуры к фантазии. Метаморфозы природных форм. Свободная творческая сюжетная композиция	урок	16	4	12
44	Освоение возможностей графики. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объѐму. Решение пространственных задач	урок	8	2	6
45	Знакомство с творчеством художника Виктора Вазарели. «Оптические иллюзии». Оп-арт, линии преломления. Достижение эффекта объема формы за счет преломления линий.	урок	8	2	6
	Всего:		**132**	**33**	**99**
4 класс					
46	Тематический натюрморт «Мир старых вещей». Светотеневая моделировка формы, передача пространства	урок	20	5	15
47	Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в пространстве	урок	8	2	6
48	Аксонометрия геометрических форм. Композиция с цилиндром. Врезка	урок	8	2	6
49	Исследование специфики и выразительных возможностей графитного карандаша. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой	урок	12	3	9

50	Перспектива в интерьере. Рисунок общественного интерьера интерьера. Сквозная линейная перспектива	урок	12	3	9

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
51	«Декоративный натюрморт». Выполнение цветового «нашлепка» и подготовка рисунка с элементами стилизации изображения. Нахождение в гуаши локального цвета предметов натюрморта. Проработка основного композиционного центра постановки	урок	8	2	6
52	«Тематический разно-фактурный натюрморт». Последовательное ведение работы в технике акварели. Передача фактуры предметов. Композиционная цельность	урок	20	5	15
53	«Натюрморт с чучелом птицы». Передача материальности предметов, оперения птицы, обозначение рефлексов и обобщение работы	урок	12	3	9
54	Натюрморт из предметов с различной фактурой и материальностью и четким композиционным центром	урок	16	4	12
55	Изображение архитектурных форм больших исторических стилей. «Пропорции через века». Творческая композиция	урок	16	4	12
	Всего:		**132**	**33**	**99**
5 класс					
56	Этюд фигуры сидящего человека. Акварель	урок	2	-	2
57	Интерьер с фигурой человека. Акварель. Связь фигуры и фона	урок	6	2	4
58	Рисунок головы (обрубовка)	урок	10	2	8
59	Этюд головы человека	урок	2	-	2
60	От натуры к фантазии. Свободная творческая работа на тему автотпортрет	урок	16	4	12
61	Рисунок складок. Конструктивное построение. Светотень рефлексы	урок	10	2	8
62	«Гипсовая голова с драпировкой». Общая компоновка и конструктивное построение головы и складок драпировки	урок	15	3	12
63	«Декоративно-театральный натюрморт». Гуашь Пластическая передача специфики предметов и колористическая задача	урок	20	4	16

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
64	Тональный рисунок архитектурной детали	урок	10	2	8
65	Рисунок объемно-пространственной структуры из геометрических тел	урок	15	3	12
66	Сложный натюрморт в сближенной цветовой гамме с введением гипсовых деталей	урок	20	4	16
67	Живописный портрет с натуры. Костюм (историческая эпоха)	урок	15	3	12
68	Аксонометрия геометрических форм. Композиция с кубом. Врезка простая	урок	10	2	8
69	Аксонометрия геометрических форм. Графическая композиция 5-7 формами. Глубина пространства. Освещение. Композиция листа	урок	15	3	12
	Всего:		**165**	**33**	**132**
Итого			**660**	**165**	**495**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 класс

3. Тема. Тушь, перья – 3 час

Первоклассники, имея шариковые ручки, либо компьютеры, в школе уже полностью разучились писать красивые буквы ученическими перьями каллиграфически с наклоном и нажимом. Для учащихся, будущих архитекторов и дизайнеров просто необходимо научиться писать и рисовать пером. Прежде всего, в крышечку флакона наливается немного туши во избежание клякс, после чего ручкой с пером ученик рисует или пишет, обязательно периодически вытирая перо тканью. И так он придумывает свой почерк, свой алфавит из красивых букв, можно сочинить буквы из предметов, птиц, животных

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

4. Тема. Палитра использования туши. – 6 часов

В каждой клетке палитры изображается все, что можно сделать с тушью, залить аккуратно клетку тушью, набрызгать, проштриховать, начертить клетки, круги, напечатать кружева, трафареты предметов, порисовать просто кисточкой.

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти, предметы для печати

2. Тема. Цветные карандаши. Мягкость. Палитра возможностей использования. Растяжки. Переходы разных цветов – 3 час

Как всегда, для составления палитры использования материала в работе традиционно составляется сетка из 6 клеток равного размера на листе 60х40 см для изображения способов работы с цветными карандашами, в каждой клетке: растяжки цвета от светлого к темному, переходы разных цветов по кругу, по линиям-зигзагам, волнистым линиям. Палитра должна подчеркнуть цветность, контрасты цвет

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти, предметы для печати

19. Тема. Перспектива, планы и загораживание в городском пейзаже– 6 часов

Образ города – плотной урбанистической застройки. Примеры пейзажей городской застройки в живописи (город у импрессионистов, П. Сезанна, кубистов, мастеров «Бубнового валета»)

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

20. Тема. Листья – форма – строение – функция. Графика – 9 часов

Основные элементы конструкции и ткани листа (утолщение черенка и ствола, «скелет» листа, принцип ветвления). Аналогии конструкции листа с другими природными объектами (крыло бабочки) и объектами творчества человека (нервюры готического собора, вантовые конструкции). Графические зарисовки листьев разных форм или одного листа с сетью прожилок. Совершенствование работы тушью и пером. Постановка руки. Материалы: Тушь, перо, бумага.

Материалы: Бумага А3, тушь, перья, кисти

21. Тема. Листья – форма – строение – 6 часов

Беседа. Освоение техники коллажа. Сравнение формы разных листьев. Разнообразие и единство природы – сравнение листа с деревом Основные цвета в оптическом и механическом смешении – красный, синий, жѐлтый

Материалы: Бумага А3, гуашь, кисти

22. Тема. Исследование специфики и выразительных возможностей акварели – 9 часов.

Составление «палитры» разных техник работы с акварелью. Специфика акварели: прозрачность, цветность, подвижность фактуры, спонтанные эффекты. Способы работы: «по мокрому», «по сухому», растяжка цвета, отмывки, получение третьего цвета путём наложения цвета. Требования к работе в технике акварели – чистота цвета

Материалы: Бумага А3, акварель, кисти

23. Тема. «Дом – растение» – 9 час

Перенесение образности плода на архитектурный объект. Совмещение в одном изображении «фасада» и «интерьера» дома-фрукта при помощи техника бумажного барельефа «форточки» (изображение на сгибе листа, во внутренней его части) с использованием цветовой и графической компьютерной бумаги, которая дает возможность увидеть объект сразу с нескольких сторон, что подчеркивает объемность и архитектурность работы. Демонстрация фрагментов картин И. Босха с изображением архитектуры из природных форм («Сад наслаждений»), архитектурных проектов Н. Фостера («Апельсин»)

Материалы: Бумага А3, маркеры\.акварель тушь, кисти

24. Тема. Природные фактуры и текстуры. Дерево–3 час

Зарисовки с натуры поверхности дерева, наростов, капов. Выявление декоративных эффектов различных фактур и текстур. Подбор,

соответствующих характеру фактуры и текстуры дерева, графических приёмов. Компоновка различных текстур в свободной композиции. Материалы: Бумага А3, маркеры, акварель, тушь, кисти

25. Тема. Природные фактуры и текстуры. Камень –3 час

Мифология камня – «Уральские сказы» П.П. Бажова. Шедевры работы в камне в отечественной культуре – «Малахитовая комната» в Эрмитаже, «Янтарная комната» Царскосельском дворце. Изучение камней с их фактурой, текстурой, необычной формой, цветом и другими характеристиками. Подбор наиболее эффектной для передачи красоты камня техники: акварель «по-мокрому», монотипия, цветная тушь, гуашь, фломастер и др. Свободная композиция на плоскости.

Материалы: бумага, акварель, цветная тушь, гуашь, фломастер и др.

26. Тема. Натюрморт в смешанной технике, штриховой графики – 9 час

Силуэт- пятно и собственные тени предметов. Проработка общего для всех предметов натюрморта силуэтного пятна обобщёнными пятнами собственных теней предметов. Два варианта решения заполнения собственных теней: параллельная штриховка теней и белый фон на свету; тень как черное пятно, а свет как заштрихованное поле.

Материалы: бумага тушь, фломастер и др.

27. Тема. Изучение закономерностей изобразительной плоскости. От плоскости к объёму – 6 часов.

Освоение возможностей графики. Параллельные слои пространства и параллельные пространственные планы в графике. Постепенное усложнение натюрморта за счет постановки сложносоставных предметов

Материалы: Бумага А2, карандаш, тушь, кисти

28. Тема. Основы профессиональных навыков работы с чертежными инструментами. Рейсфедер и перо – 6 часов

Сочетание рейсфедерной линии (т.е. по линейке) с линией, проведенной от руки пером. Художественные и декоративные эффекты сопоставления штриховки предметов натюрморта рейсфедером и фона, проработанного от

руки, либо с помощью инструмента, но с заливкой плоскостей. Натюрморт с эффектами пересечения и прозрачности предметов. Материалы: бумага, тушь, рейсфедер, линейки.

Материалы: Бумага А2, карандаш, тушь, рейсфейдер, линейки

29. Тема. Графический натюрморт – длительная работа – 12 часов. Силуэт-пятно, объём предметов, пространственная среда. Работа над проблемой предмет/среда. Изучение возможностей активизации фона и превращения его в активную среду/пространство, взаимодействующую с энергетикой объёма и целостности общего силуэта. Использование
«палитры» для проработки фона**.**

Материалы: бумага, тушь, перо.

30. Тема. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века» – 4 часа

Пропорции фигуры человека. Зарисовки изменений пропорциональных соотношений фигуры человека при изменении позы. Сравнение пропорций.

Материалы: бумага, карандаш.

31. Тема. Изображение фигуры человека. «Пропорции через века» – 9 часов.

Изображение фигуры человека. «Пропорции через века». «Человек – мера всех вещей» – разнообразные исторические системы пропорционирования. Древнерусская и древнеегипетская система пропорционирования.

Материалы: Бумага А2, карандаш, гуашь, кисти

2 класс

32. Тема. Этюды цветов – 3 часа.

Выполнение этюдов из крупных цветов простой формы. Повторение понятия «цветовой тон», «светлота», «насыщенность».

Цель: вспомнить основные задачи и понятия в живописи; развивать колористическое видение.

Задачи: выполнить упражнения на цветовые растяжки от тёплых к холодным цветам; передать основные пропорции и цветовые оттенки живых цветов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов – 2 часа.

33. Тема. Этюды овощей и фруктов – 6 часов.

Выполнение этюдов из овощей и фруктов (арбуз, тыква, яблоки).

Цель: восстановить навыки и умения работы живописными материалами. Дать понятие о «теплохолодности» цвета.

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов – 4 часа.

62. Тема. Изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 3 часа.

Выполнение упражнения методом лессировки.

Цели: дать понятие «среда», «пространство».

Задачи: передать влияние освещения на цвет предмета; последовательно вести работу; использовать основные приёмы работы акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: изображение драпировки без складок в трех плоскостях – 2 часа

63. Тема. Этюды осенних листьев – 6 часов.

Изображение крупных листьев, простых по форме и цвету.

Цели: развить понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».

Задачи: последовательно вести работу; использовать палитру, точно находить нужный цвет, закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев – 4 часов.

64. Тема. Натюрморт с одним предметом на фоне драпировки – 6 часов.

Изображение драпировки без рельефных складок, лежащей в трех плоскостях, предмета конической формы. Предмет и драпировка контрастны друг к другу по цвету и тону.

Цели: закрепить понятия «среда», «пространство».

Задачи: передать объем предмета, пространства, их взаимовлияние.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с одним предметом и драпировкой – 4 часа.

65. Тема. Два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 6 часов.

Выполнение этюдов с овощем (фруктом) и предметом быта из цветного стекла.

Цель: познакомить с техническими возможностями акварели.

Задачи: научить смело брать основные цветовые отношения в полную силу.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: два этюда несложного натюрморта в технике «А-ля-прима» – 4 часа.

66. Тема. Наброски цветом предметов разной формы по памяти – 3 часа.

Выполнение цветом набросков предметов быта по памяти.

Цели: развить наблюдательную память. Закрепить навыки и умения в работе с акварелью.

Задачи: вылепить форму предмета цветом, выявлять игру света и тени.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом предметов разной формы по памяти – 2 часа.

67. Тема. Наброски цветом фигуры человека – 3 часа.

Выполнение набросков фигуры человека в разных позах.

Цели: познакомить с пропорциями фигуры человека. Развивать наблюдательность.

Задачи: учить подмечать характерное движение, позу фигуры человека; передать пластическое решение наброска.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски цветом фигуры человека – 2 часа.

68. Тема. Натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 6 часов.

Изображение постановки из нескольких предметов быта драпировок контрастных по цвету, но гармоничных по тону.

Цели: развить представление о цветовом контрасте в живописи.

Задачи: передать гармонию насыщенного по цвету колорита.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-3-х насыщенных по цвету предметов на контрастном фоне – 4 часа.

69. Тема. Этюды мелких предметов – 6 часов.

Рисование мелких предметов разнообразной формы и окраски - ракушки, ключи, камушки, пуговицы и т.д. с небольшого расстояния. Каждому ученику свой предмет.

Цель: развивать наблюдательность и умение прорисовывать кистью мелкие детали.

Задачи: добиться хорошо рисованной цветом живописи; передать характерные особенности предметов через прорисовку деталей мелкими мазками.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды мелких предметов – 4 часа.

70. Тема. **Натюрморт с гипсовым цилиндром, фруктом или овощем**. **Гризайль** – 9 часов.

Изображение постановки из гипсового цилиндра и фрукта, овоща (яблоко, гранат, груша и т.д.) на фоне драпировки, контрастной к нему по тону, без складок.

Цель: закрепить знания о передаче объёма предметов и пространства.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

71. Тема. Натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 12 часов.

Изображение белого предмета и 2-х драпировок, разных по тону и цвету. Драпировка фона - нейтральная по цвету. Лежащая драпировка на горизонтальной плоскости - контрастная по цвету (синяя, красная, жёлтая, бордовая, темно-зеленая и т.д.)

Цели: закрепить понятие контраста; изучить изменения локального цвета предмета в зависимости от окружения.

Задачи: найти связь между предметом и средой через рефлексы и полутона цвета; закрепить навыки работы акварелью.

Акварель, гуашь, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с белым предметом цилиндрической формы и темной цветной драпировкой – 9 часов.

72. Тема. Натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 9 часов.

Изображение двух предметов, различных по массе. Один – призматической, другой – конической (кружка, корзинка) формы. Контрастный цветовой фон для передачи чётких тональных отношений.

Цель: использовать в практической работе теоретические знания.

Задачи: написать натюрморт с учетом цветовых и тональных отношений, влияние цветовой среды; выявить пространство и объём предмета; методически верно вести работу.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из 2-х предметов, призматической и конической формы – 6 часов.

73. Тема. Постановка с предметом быта и овощами в тёплой цветовой среде. – 9 часов.

Выполнение постановки из крупного предмета, контрастного по тону (крынки, молочника и т.д.) и овощей (моркови, свёклы).

Цели: познакомить с понятием «цветовая гамма», использовать понятие «дополнительные цвета».

Задачи: добиться в натюрморте решения цельности пространственной среды; вылепить форму предмета цветом; решить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка с предметом быта и овощами в тёплой цветовой гамме – 6 часов.

74. Тема. Постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 12 часов.

Изображение простых по форме и ясных по тону предметы быта.

Цель: изучить различные способы и приемы выделения главного в натюрморте.

Задачи: выделить в постановке композиционный центр и подчинить ему все второстепенные детали; выявить цельность листа.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: постановка из нескольких предметов с четко выраженными цветовыми и тоновыми отношениями – 8 часов.

3 класс

75. Тема. Этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 6 часов.

Выполнение этюдов овощей, фруктов, ягод (тыквы, яблок, арбуза) на нейтральном цветовом фоне.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.

Задачи: обобщённо вылепить форму предметов с учётом различных цветовых и тональных отношений.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов, разнообразных по цвету – 4 часа.

76. Тема. Натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 12 часов.

Изображение букета из живых цветов или осенних листьев, поставленного на ахроматическом фоне средней светлоты.

Цели: закрепить основные понятия в живописи, наработать более совершенные приёмы техники письма акварелью.

Задачи: выполнить задание с учётом передачи объёма предметов; выявить пространство и цветовую гармонию, взаимовлияние цвета.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с букетом цветов или осенними листьями – 8 часов.

77. Тема. Распределение светотени на шаре. Упражнение – 6 часов.

Изображение гипсовый шара на темной драпировке насыщенного цвета.

Цель: познакомить с основными элементами цветовой светотени на шаре.

Задачи: передать светотень на шаре – блик, свет, полутень, тень собственную, тень падающую.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: распределение светотени на шаре, клубке. Упражнение – 4 часа.

78. Тема. Натюрморт из двух предметов. Гризайль – 3 часа.

Выполнение натюрморта из 2-х предметов, различных по форме, тону (чайник, кружка и т.д.), на фоне без складок, используя боковое освещение (софит).

Цель: передать тональные отношения.

Задачи: найти контрастные различия тона предметов и драпировки; решить объём предметов тональными средствами; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов. Гризайль – 2 часа.

79. Тема. Круглые предметы при боковом освещении – 6 часов.

Изображение предметов круглой формы, разных по цвету и тону, применяя метод лессировки.

Цель: выполнить задание методом лессировки. Продолжить изучение передачи светотени на шаре.

Задачи: распределить границы светотени; соблюдать последовательность выполнения задания.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа

Самостоятельная работа: изображение круглых предметов при боковом освещении – 4 часов.

80. Тема. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой – 12 часов.

Изображение гипсовой вазы и драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане.

Цели: закрепить навыки в передаче светотени на шаре.

Задачи: передать влияние среды (окружающего цвета) и освещения на белый предмет; лепить форму цветом; решить пространство в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт с матовой вазой и драпировкой - 8 часов.

81. Тема. Этюд предмета быта из стекла – 6 часов.

Выполнение этюда с соблюдением последовательности выполнения работы этюда.

Цель: изучить приемы передачи материальности предмета.

Задачи: сочетать приемы работы акварелью – по-сырому, лессировка, мазок.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд предмета быта из стекла – 4 часа.

82. Тема. Натюрморт из двух предметов различных фактур – 9 часов.

Изображение простых предметов быта; один предмет – матовый, другой с гладкой поверхностью. Предметы различны по форме и массе.

Цель: передать материальность двух предметов.

Задача: решить возможностями акварели различия фактур предметов с учётом влияния среды на поверхности предметов.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из двух предметов различных фактур. – 6 часов.

83. Тема. Натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 12 часов.

Выполнение натюрморта с использованием рассеянного, холодного освещения.

Цели: научить разбирать сближенные цвета; дать понятие о нюансах цвета.

Задачи: найти тоновое решение, выявить конструктивность формы; передать сложную игру полутонов, рефлексов, бликов.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов более сложной конструкции, с сухим букетом, сдержанный по цвету – 8 часов.

84. Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 12 часов.

Изображение натюрморта с использованием драпировки с простыми, рельефными складками на переднем плане при боковом освещении (софит), в контрастных цвето-тональных отношениях.

Цели: развить умения подчинять детали предмета и орнамента ткани большой форме.

Задачи: вылепить форму предмета и складок драпировки цветом, применяя контрастные цвето-тональные отношения, передать орнамент на драпировке по форме складок, с учетом светотени.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупного предмета быта и драпировкой с орнаментом – 8 часов.

85. Тема. Этюд чучела птицы – 3 часа.

Изображение простого, характерного по форме силуэта птицы понятной формы (вороны, сороки, чибиса и т.д.), при боковом освещении.

Цель: изучить понятия «пространственная среда», «силуэт».

Задачи: вписать силуэт птицы в среду через рефлексы полутона; применить различные приёмы письма акварелью.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд чучела птицы – 2 часа.

86. Тема. Постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 12 часов.

Изображение постановки в тёплой цветовой гамме с использованием драпировка с рельефными складками.

Цели: научить выделять композиционный цент, единство цветового строя.

Задачи: выявить композиционный центр натюрморта средствами контраста и проработкой; подчинить все детали главному в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка с ведением чучела птицы и узорной драпировкой – 8 часов.

4 класс

87. Тема. Этюды цветов, овощей, фруктов – 9 часов.

Изображение цветов, фруктов, овощей в контрастных цветовых отношениях.

Цели: восстановить навыки и умения работы с акварелью; выполнить основные задачи учебной работы по живописи.

Задача: передать эмоционально цветовое богатство натуры; точно взять тональные отношения.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды цветов, овощей, фруктов – 6 часов.

88. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение постановки на осеннюю тему («Дары леса» и т.п.) с использованием подходящих предметов (корзинки, грибы, ветки рябины и т.д.) в контрастных цветовых отношениях и осенней цветовой гамме.

Цель: научить подбирать и использовать разнообразные технические приемы для передачи цветового богатства натуры.

Задачи: найти композиционное решение натюрморта в эскизах; светотеневую моделировку формы в световоздушной среде; цветовую тональность и цельность.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

89. Тема. Наброски кистью фигуры человека – 3 часа.

Изображение учащихся, по очереди позирующих друг другу.

Цель: учить работать быстро, вырабатывать умение видеть в натуре характерное.

Задачи: схватить и передать характер, движение и цветовую характеристику натуры.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: наброски кистью фигуры человека – 2 часа.

90. Тема. Натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 12 часов.

Изображение нескольких предметов быта различной фактурной поверхности (дерево, металл, стекло).

Цель: выявить уровень знаний и умений учащихся.

Задачи: передать материальность предметов, связь их с цветовой средой.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из предметов, контрастных по тону и цвету – 8 часов.

91. Тема. Натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 15 часов.

Выполнение натюрморта на тему: «Ремонт», «Стройка», «Мастерская», с использованием крупных предметов, различных по тону; с чѐтко организованным передним планом; с освещением (софит), как средством выразительности в постановке натюрморта.

Цель: выразить «состояние» в натюрморте, пространство и форму; цельность решения.

Задачи: определить чёткие светотеневые отношения; создать цветовую гамму с учётом цвета освещения; обобщить детали дальних планов; выявить пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных предметов в пространственной среде – 10 часов.

92. Тема. Этюды фигуры сидящего человека – 6 часов.

Выполнение двух этюдов в различных поворотах: профильном положении и положении в три четверти.

Цели: закрепить знания о пропорциях человека; познакомить с пластической формой, понятием «силуэт».

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального раскрашивания одежды, причёски.

Акварель, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: этюды фигуры сидящего человека – 4 часа.

93. Тема. Фрагмент интерьера – 12 часов.

Изображение пространства, посредством линейной и световоздушной перспективы.

Цель: передать пространственность планов.

Задача: найти композиционное решение мотива; передать основные цветовые отношения, пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: фрагмент интерьера – 8 часов.

94. Тема. Натюрморт против света – 12 часов.

Изображение нескольких простых предметов различных по форме, размеру, цвету, контрастных по тону в нейтральной цветовой среде с холодным освещением.

Цели: изучить влияние освещения на предметы.

Задачи: решить состояние контраста, силуэтов предметов в характерном холодном освещении; передать пространство.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: Натюрморт против света – 8 часов.

95. Тема. Тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 15 часов.

Изображение постановки из 2-3х предметов быта (четких по цвету и форме) и драпировки со складками (с выполнением предварительного этюда данной постановки).

Цели: выявить уровень подготовки учащегося;

Задачи: применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки, выполнить все задачи учебной работы по живописи.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка из предметов, разнообразных по фактуре – 10 часов.

5 класс

96. Тема. Этюды овощей, фруктов – 6 часов.

Выполнение этюда овощей, фруктов и предметы быта.

Цели: восстановить навыки и умения работы акварелью; передать цветовую гамму тональных отношений.

Задачи: решить форму, объем предметов, пространственную среду в технике заливок; уточнить форму предметов мазком.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюды овощей, фруктов – 4 часа.

97. Тема. Этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 6 часов.

Выполнение этюда букета в простом сосуде на спокойном, светлом фоне при боковом дневном освещении.

Цель: использовать технические приемов письма предметов различной фактуры.

Задачи: передать однослойным письмом живую прелесть букета, его объемную форму цветом.

Акварель, бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд букета цветов в стеклянном сосуде – 4 часа.

98. Тема. Тематический натюрморт – 15 часов.

Изображение овощей, фруктов, ягод, предметов быта по темам: «Осень», «Осенние дары».

Цели: закрепить знания и навыки учащихся в применении разнообразных технических приемов с передачей разнообразных цветовых отношений и фактур.

Задачи: определить и выделить центр композиции натюрморта; вылепить форму цветом; передать фактуру, влияние пространства.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт – 10 часов.

99. Тема. Этюд головы человека – 3 часа.

Выполнение этюда головы человека.

Цель: охарактеризовать пластически человеческую голову в рисунке и цвете.

Задачи: дать индивидуальную цветовую характеристику; моделировать голову цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ¼ листа.

Самостоятельная работа: этюд головы человека – 2 часа.

100. Тема. Тематическая постановка с живой натурой – 12 часов.

Изображение живой натуры с выполнением предварительного этюда.

Цели: решить пластически сложную форму в пространстве; познакомить с фигурой человека, решением силуэта; связать форму и пространство.

Задачи: повторить основные пропорции фигуры, грамотно закомпоновать силуэт в среде и построить; передать характер движения; найти гармоничное решение цветового контраста. Передать форму цветом.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка с живой натурой – 8 часов.

101. Тема. Постановка из предметов, различных по фактуре – 12 часов.

Выполнение натюрморта на передачу материальности предметов.

Цели: подобрать приёмы и технику для передачи материальности предметов. Изучить явления рефлексов.

Задачи: решить форму, пространство, складки драпировки. Подобрать светотональные и цветовые отношения для выполнения гипсового орнамента.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: постановка из предметов, различных по фактуре – 8 часов.

102. Тема. Натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 15 часов.

Изображение крупных бытовых предметов с выполнением предварительного этюда.

Цели: связать со станковой композицией; выделить центр композиции натюрморта; передать выразительность светотональных и цветовых отношений.

Задачи: решить композиционно формы предметов в большом пространстве; передать формы, объем предметов, проработать детали формы, материальность фактуры предметов; решить состояния в натюрморте.

Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: натюрморт из крупных бытовых предметов в интерьере – 10 часов.

70. Тема. Аксонометрия геометрических форм. Композиция с кубом. Врезка простая – 8 часов.

Изображение живой натуры в пространстве в спокойной позе через силуэт.

Цели: научиться строить врезку куба (отработать приемы построения аналогичных врезок)

Задачи: 1 Рассмотреть предлагаемую модель врезки куба и конуса. Проанализировать пропорции и взаимное расположение форм;

2_Изобразить (построить) кубы

в аксонометрии;

3_ Построить линию врезки куба и конуса;

4_Найти границы светотени (задать освещение сверху справа) на врезке в целом, проложив легкий тон Акварель, (гуашь), бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематическая постановка «За рукоделием» – 8 часов.

71. Тема. Аксонометрия геометрических форм– 18 часов

Графическая композиция 5-7 формами. Глубина пространства. Освещение. Композиция листа.

Цели: выявить уровень подготовки учащегося; применить в учебной работе основные теоретические знания и практические навыки.

Задачи: _Выполнить 2-3 предварительные зарисовки пространственных структур с учетом наиболее выразительного их зрительного восприятия и расположением на формате. Проанализировать их, выбрать эскизный вариант

2_Рассмотреть возможное применение графических средств подачи, продумать технологию выполнения работы в выбранной графической технике

3_Выполнить подготовительный рисунок пространственной структуры на большом формате, согласно утвержденному эскизу

4_Выявить выразительные особенности пространственной структуры средствами графики

Графит карандаш, бумага ½ листа.

Самостоятельная работа: тематический натюрморт из разнохарактерных предметов – 12 часов.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии» является приобретение следующих знаний, умений и навыков, согласно ФГТ:

- навыки выполнения работы сразу двумя руками для развития координаций движения рук в младших классах;
- способы изображения пространственной композиции на плоскости;
- законы изобразительной грамотности и композиции;
- умение выполнять сложную композицию через серию понятных, коротких, последовательных задач;
- умения и навыки работы в различных технологиях с применением разнообразных художественных материалов и инструментов: отмывка, набрызг, растяжки цвета, печать гуашью трафаретами, предметами, листьями, ладонями;
- умения выполнять графическую часть проекта тушью, инструментами;
- умение графического изображения объемно-пространственных фигур и тел вращения на плоскости с помощью штриховки пером с тушью, с помощью искусства оп-арта;
- умение строить геометрические фигуры, проводить параллельные линии с помощью 2-ух треугольников, строить окружности, овалы, без инструментов;
- умения применить навыки изображения геометрических объектов, живых объектов, приобретенные на предметах «Рисунок» и «Живопись»;
- знание законов цветоведения: теплое-холодное, цветовой круг, контрасты цвета;
- знание и применение средств композиции, симметрия, пропорции, масштаб, габариты;
- знание способов построения объема на плоскости: аксонометрии, законов построения обратной и прямой перспективы, построения невозможных фигур;
- умения подбирать и применять художественные материалы, соответству-

ющие проекту;
- навыки развития глазомера, деление отрезка на равные части, «на глаз» без измерительных инструментов;
- навыки работы в графических программах на компьютере;
- умение применить теоретические знания на практике;
- умение работать в коллективе;
- умение защитить свою идею в случае выбора темы итоговой работы из числа заданий программы ИГХМиТ.

VIII. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Текущий контроль успеваемости обучающегося проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль осуществляется преподавателем во время урока. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться контроль- ные работы, тестирование, устный опрос.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра по окончании каждого учебного полугодия в виде дифференцированного заче- та.

Ученик должен сдать требуемое количество зачетных работ. Оценка учебной деятельности учащихся происходит по 100-бальной шкале. Дан- ная система оценивания позволяет определить уровень усвоения учебного материала, а также дополнительно мотивировать участников к познавательной активности, к качественному и регулярному выполнению работы. Система домашних заданий предполагает самостоятельное проявление личных способностей и заинтересованности в изучении предмета и оценивается преподавателем как дополнительная возможность независимого подхода в выявлении уровня творческой подготовленности. Коллективное обсуждение выполненных работ даѐт возможность оценить результаты работы каждого ученика в отдельности.

Может быть предусмотрено проведение для обучающихся консультационных занятий с целью подготовки к зачетам, просмотрам, творческим конкурсам, выставкам и другим мероприятиям.

Итоговая аттестация.

По завершении изучения предмета выставляется оценка («отлично», «хорошо»,«удовлетворительно»), которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Оценка выставляется с учетом результатов промежуточных аттестаций за весь период обучения.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка «отлично» - 5 баллов

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка «хорошо»- 4 баллов

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небреж-
  ность рисунка. *Оценка «удовле-*
  творительно» - 3 балла Предпо-
  лагает:
- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета **«Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии»** проходит в фор- ме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучени- ем теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

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

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисун- ка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, ко- торые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

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

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

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

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно- методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно- методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; вариан- ты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоя- тельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контро-

лирующие компьютерные программы; видеофильмы, ксерокопирование для размножения образцов.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Работа в учебной мастерской должна сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролировать- ся педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

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

Средства обучения

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

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

X. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

90. «Малевич – художник и теоретик». Москва. Издательство «Советский художник». 1990.
91. Fantasy worlds Deidi von Shaewen Jon Mazels. Taschen. 1995.
92. Guido Guiffre. Giorgio Morandi. Sansoni editore Firenze. 1970.
93. Jon Mazels. Fantasy worlds. Deidi von shaiwen Jon Maizels.

Taaschen.1995.
94. Michael schout. Fantastic architecture. Harri Abrams, Ing.Publishers, New York.
95. Optical Illusions. Taschen. 1992. Koln.
96. Tchernikhov Jakov. Document et reproduction des arrives de A.Tchernikhov. Somogi edition d'art.
97. Tchernikov J. Somogy editions d'art. 1931.
98. Volker fisher Design heute. Prestel-verlag.
99. Zerbst Rainer Gaudi. Taschen.
100. ΑΡΙΣΤΟΘΡΑΦΙΑ. Окружности.
101. Альберти. Десять книг о зодчестве. М. 1973 г.
102. Альсина К. Тысяча граней геометрической красоты.
103. Андреева Л. Советский фарфор 1920 – 1930 гг. Москва. «Советский художник». 1975.
104. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М. Стройиздат. 1993.
105. Буров А.А. Архитекторам об архитектуре. М.: 1960 г.
106. Вазари В. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих.
107. Виньола Джакомо Бароцио. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: MCMXXXI. Издательство Всесоюзной академии архитектуры.
108. Власов В.Г. Стили в искусстве. АОЗТ «Кольнд». 1995.
109. Дуран А. Поэзия чисел.
110. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 2008.
111. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектора-дизайнера. Серия «Мир математики». Москва. 2013. Deagostini.
112. Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в XXI веке. 2007.
113. Ефимов А.В. Колористика города. М. Стройиздат. 1990.
114. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. 2006.
115. Жан Тенгли в Москве. Типография «Edition de la difference». Париж.
116. Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту/Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура- С», 2005.
117. Ибаньес Р. Четвертое измерение.
118. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.
119. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Издательство «Азбука-классика», 2006.
120. Кириченко Е.Н. Русский стиль. Москва. Издательство «Галарт». 1997.
121. Корбала Ф. «Золотое сечение»
122. Коробьин М.Ю. Рисование геометрических тел. Методические указания – М.: МАРХИ, 1986.
123. Кринский В.Ф. Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат. 1968.

124. Ле Корбюзье «Архитектура XX века. Раздел «Модулор». Изд. «Прогресс».1970.
125. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. М. Стройиздат. 1990.
126. Ленюо Жан Мишель. Стиль модерн. Москва. «Арт-родник».
127. Линг. Голова человека. Основы учебного рисунка. Эксмо. 2010.
128. Линг. Основы учебного академического рисунка. Москва. Эксмо. 2010.
129. Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва. Стройиздат. 1996.
130. Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Москва. «Архитектура». 2007.

131. Макаревич Г.В. Памятники архитектуры Москвы. Москва. «Искусство». 1989.
132. Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.
133. Мастера советской архитектуры об архитекторах. В 2-х томах. М. 1975.
134. Мелодинская Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования». М. Архитектура. 1994.
135. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 2-х томах. ДО «Академия моды. Москва.
136. Наваррох. Зазеркалье. Симметрия.
137. Ополовников А.В. «Русское деревянное зодчество». Москва. «Искусство». 1986.
138. Оптические иллюзии. Изд. Астрал. 2003.
139. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению: Учеб. пособие. – М.
«Архитектура-С», 2008.
140. Основы техники рисунка. Художественная школа. – М.: Издательство «Эксмо», 2005.
141. Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. М.: Издательство «Архитектура». 2006.
142. Пиранези. Архитектурные фантазии.2008.
143. Пит Мондриан. Путь к абстракции. Каталог. Москва. ГТГ.
144. Претте М.К., Джорджио А. Как понимать искусство. ЗАО «Интер букбизнес». 2002.
145. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Издательство
«Азбука – классика», 2001.
146. Ройстерверд Оскар. Невозможные фигуры.
147. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Учеб. для студентов худож. – граф. Фак. Пединститутов. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
148. Скорнякова Н. Старая Москва. Москва. Галарт. 1997.

149. Смирнова Э.О. Живопись древней Руси. Изд. Аврора. Ленинград. 1970.
150. Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М. Стройиздат. 1990.
151. Современное искусство. Краткая энциклопедия. Москва. «Премьера». Астрель. АСТ. 2001.
152. Столярова Т. Архитектурное оригами. Москва. Аст-пресс. 26 моделей в технике pop- up.
153. Тихонов, Демьянов В., Подрезков В.Б. Учебный рисунок, его цель и задачи. Москва. Стройиздат. 1996 г.
154. Хан-Магомедов С.О. «Пропедевтика пространства». Москва. Архитектура. 1995.
155. Хан-Магомедов С.О. «О композиции формы в архитектуре. Архитектурная композиция». М.: Стройиздат, 1970.
156. Хан-Магомедов С.О. «Пионеры советского дизайна». Изд. Галарт. 1995.
157. Чернихов Я. Архитектурные миниатюры.
158. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Издательство
«Международная книга».
159. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. Ленинград, 1933.
160. Чернихов Я. Геометрическое черчение. Изд-во Академии художеств, Ленинград, 1928.
161. Чернихов Я. Конструкции архитектурных и механических форм. 1931.
162. Чернихов Я. Конструкция и объем. Петроград. 1926.
163. Чернихов Я. Начертательная геометрия. Санкт-Петербург. 1920.
164. Чернихов Я. Орнаменты.1931.
165. Чернихов Я. Основы современной архитектуры. 1920.
166. Чернихов Я. Сборник задач по графике. 1926.
167. Чернихов Я. Цикл «Архитектурные варианты». 1942.
168. Шевелев И.М., Марчтаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. Взгляд на природу гармонии. Изд. Стройиздат. 1990.
169. Школа изобразительных искусств в десяти выпусках. М. Изобразительное искусство, 1980 №1, 1988 №2.
170. Шуази Огюст. Всеобщая история архитектуры. АКСМО. 2008.
171. Эмиль Рудер. Типографика. Москва. Книга. 1982.
172. Энциклопедия модернизма. Москва. Эксмо-пресс. 2002.
173. Эшер Escher. Москва. Музей современного искусства.2013.
174. Серия «Мир математика». Корбала Ф. «Золотое сечение».Москва. 2013. Diagostini.
175. Серия «Мир математика». Наварро Х. Зазеркалье. Симметрия. Москва. 2013. Diagostini.

176. Серия «Мир математика». Ибаньес Р. Четвертое измерение. Москва. 2013. Diagostini.
177. Серия «Мир математика».Мартин Касалдерей. Обман чувств. Наука о перспективе.Москва. 2013. Diagostini.
178. Серия «Мир математика». Альсина К. Тысяча граней геометриче- ской красоты. Москва. 2013. Diagostini.
Серия «Мир математика». Дуран А. Поэзия чи

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО. 02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету ПО.02. УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «История изобразительного искусства и архитектуры» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ..... стр. 3

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель учебного предмета

Задачи учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…….…….. стр. 4

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3.ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ.……..…… стр.14

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…...……...…… стр.14

Критерии оценки

5.МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГОПРОЦЕССА……..… стр. 15

Методические рекомендации преподавателям

Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 16

Список методической литературы

Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Предмет «История изобразительного искусства и архитектуры» ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно- творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся 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, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
Классы	2		3		4		5		
Полугодия	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экз.	зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации осуществляются в форме групповых или мелкогрупповых занятий.

Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. Недельная нагрузка в часах: Аудиторные занятия: 2 - 5 классы - 1 час Самостоятельная работа: 2 - 5 классы - не более 0,5 часа

Цель учебного предмета

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:

- Основные понятия изобразительного искусства
- История изобразительного искусства Древнего мира
- История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков
- История изобразительного искусства Древней Руси
- История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения
- История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.

- История русского изобразительного искусства XVIII века
- История искусства стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX вв.
- История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XVIII -первой половины XIX века
- История русского искусства второй половины XIX века
- История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
- История искусства зарубежных стран конца XIX - первой половины XX вв.
- История искусства зарубежных стран второй половины XX века - начала XXI вв.
- История русского изобразительного искусства первой половины XX века
- История русского изобразительного искусства второй половины XX века - начала XXI вв.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 класс					
Раздел 1. История изобразительного искусства Древнего мира					
1	Первобытное искусство	беседа	2	1	1
История изобразительного искусства Древнего Египта					
2	Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IV тыс. до н. э. - начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.).	беседа	2	1	1
3	История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)	беседа	2	1	1
4	История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX вв. до н.э.)	беседа	2	1	1
5	История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI -XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.).	беседа	2	1	1
Раздел 3. История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья)					
6	История искусства стран Двуречья (IV - III тыс. до н.э.)	беседа	2	1	1
7	Искусство Нововавилонского царства (VII - VI вв. до н. э.).	беседа	2	1	1
Раздел 2. Античное искусство					
История изобразительного искусства Древней Греции					
8	История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. - XI в. до н.э.).	беседа	2	1	1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
9	История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI - VIII вв. до н.э.)	беседа	2	1	1
10	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII - VI вв. до н. э.)	беседа	2	1	1
11	История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н. э. - последняя треть IV в. до н.э.)	беседа	2	1	1
12	Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)	беседа	2	1	1
	История изобразительного искусства Древнего Рима				
13	История изобразительного искусства Этрурии (VIII - II вв. до н. э.)	беседа	2	1	1
14	История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V - I вв. до н. э.)	беседа	2	1	1
15	История искусства Древнего Рима периода Империи	беседа	2	1	1
16	**Зачет**	зачет	2	1	1
			24	**16**	**16**
	Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков				
17	Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)	беседа	2	1	1
18	Искусство Византии V- XII веков	беседа	2	1	1
	Искусство стран Западной и Центральной Европы V - XIV веков				
19	История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.	беседа	2	1	1
20	Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. - первая половина IXв.)	беседа	2	1	1
21	История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)	беседа	2	1	1
22	История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)	беседа	2	1	1
23	Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии	беседа	2	1	1
	Раздел 4. История изобразительного искусства Древней Руси				
24	Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь	беседа	2	1	1
	Русское искусство периода феодальной раздробленности				
25	Искусство Владимиро-Суздальской Руси	беседа	2	1	1
26	История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.)	беседа	2	1	1
27	История искусства Пскова XII-XV веков	беседа	2	1	1
	Искусство Московского княжества XIV-XV вв.				
28	Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.	беседа	2	1	1
29	Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева	беседа	2	1	1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
История изобразительного искусства Русского централизованного государства					
30	Архитектура конца XV - начала XVI века	беседа	2	1	1
31	Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия	беседа	2	1	1
32	Архитектура середины и конца XVI века	беседа	2	1	1
33	**Зачет**	зачет	2	1	1
			34	**17**	**17**
3 класс					
Русское искусство XVII века					
1	Русская архитектура XVII века	беседа	2	1	1
2	Русская живопись XVII века	беседа	2	1	1
Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения					
3	Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)	беседа	2	1	1
Искусство Италии Раннего Возрождения					
4	Архитектура Раннего Возрождения	беседа	2	1	1
5	Скульптура Раннего Возрождения	беседа	2	1	1
6	Живопись Раннего Возрождения	беседа	2	1	1
Искусство Италии Высокого Возрождения					
7	Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)	беседа	2	1	1
8	Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)	беседа	4	2	2
9	Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)	беседа	2	1	1
Венецианская школа живописи.					
10	Творчество Джорджоне и Тициана.	беседа	4	2	2
11	Творчество Веронезе и Тинторетто	беседа	2	1	1
История искусства стран Северного Возрождения					
История искусства Нидерландов эпохи Возрождения					
12	Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков	беседа	2	1	1
13	Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего	беседа	2	1	1
14	Зачет	зачет	2	1	1
			32	**16**	**16**
История искусства Германии эпохи Возрождения (XV- XVI вв.)					
15	Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)	беседа	2	1	1
16	Творчество Ганса Гольбейна Младшего (14971543)	беседа	2	1	1
17	Искусство Испании эпохи Возрождения	беседа	2	1	1
18	Возрождение во Франции	беседа	2	1	1
Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.					
19	Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII - XVIII вв.	беседа	2	1	1
Искусство Италии XVII века					
20	Архитектура и скульптура Италии XVII века	беседа	4	2	2
21	Живопись Италии XVII века	беседа	2	1	1
22	История искусства Фландрии XVII - XVIII вв.	беседа	2	1	1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Искусство Голландии XVII-XVIII вв.					
23	Живопись Голландии XVII-XVIII вв.	беседа	2	1	1
24	Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 - 1669)	беседа	2	1	1
25	Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 - 1660)	беседа	2	1	1
Искусство Франции XVII-XVIII вв.					
26	Живопись Франции XVII века	беседа	2	1	1
27	Архитектура Франции XVII-XVIII вв.	беседа	2	1	1
28	Живопись Франции XVIII века	беседа	2	1	1
29	Искусство Англии XVIII века	зачет	2	1	1
30	Зачет		**34**	**17**	**17**
4 класс					
Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века					
1	Искусство первой трети XVIII века	беседа	2	1	1
2	Русское искусство середины XVIII вв.	беседа	2	1	1
3	Русская архитектура второй половины XVIII века	беседа	4	2	2
4	Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века	беседа	4	2	2
Раздел 8. История искусства стран Западной Европы конца XVIII - первой половины XIX вв.					
5	История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.	беседа	2	1	1
6	История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века	беседа	2	1	1
7	Романтизм в искусстве Франции начала XIX века	беседа	2	1	1
8	Искусство критического реализма во Франции	беседа	2	1	1
9	Камиль Коро и Барбизонская школа живописи	беседа	2	1	1
Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века					
Искусство Франции второй половины XIX века					
10	Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)	беседа	2	1	1
11	Импрессионизм	беседа	4	2	2
12	Творчество Огюста Родена (1840-1917)	беседа	2	1	1
13	Зачет	зачет	2	1	1
			32	**16**	**16**
14	Неоимпрессионизм	беседа	2	1	1
15	Постимпрессионизм	беседа	2	1	1
16	Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века	беседа	2	1	1
17	Модерн и его национальные разновидности	беседа	4	2	2
Раздел 10. История русского изобразительного искусства конца XVIII -первой половины XIX века					
18	Искусство первой половины XIX века. Архитектура Высокого классицизма	беседа	6	3	3
19	Скульптура первой половины XIX века	беседа	2	1	1
20	Русская живопись первой половины XIX века	беседа	2	1	1
21	Творчество О. А. Кипренского (1782 - 1836)	беседа	2	1	1
22	Творчество К. П. Брюллова (1799 - 1852)	беседа	2	1	1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
23	Творчество А. А. Иванова (1806 - 1858)	беседа	2	1	1
24	Творчество В. А. Тропинина (1776 - 1857)	беседа	2	1	1
25	Венецианов и его школа	беседа	2	1	1
26	Творчество П. А. Федотова (1815 - 1852)	беседа	2	1	1
27	Зачет	зачет	2	1	1
			34	17	17
5 класс					
Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века					
1	Русская живопись 60 -х годов XIX века.	беседа	2	1	1
2	Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных выставок» в развитии русской живописи	беседа	2	1	1
3	Развитие бытового жанра в живописи 70 - 80 годов XIX века	беседа	2	1	1
4	Батальная живопись	беседа	2	1	1
5	Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века	беседа	4	2	2
6	Творчество В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)	беседа	2	1	1
7	Творчество И. И. Левитана (1860 - 1900 гг.)	беседа	2	1	1
8	Творчество И. Е. Репина (1844 - 1930 гг.)	беседа	4	2	2
9	Историческая живопись 70 - 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова (1848 - 1916 гг.)	беседа	4	2	2
10	Творчество В. М. Васнецова (1848 - 1926 гг.)	беседа	2	1	1
11	Архитектура и скульптура второй половины XIX века	беседа	2	1	1
Раздел 12. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.					
Живопись конца XIX - начала XX вв.					
12	Развитие бытового и исторического жанров	беседа	2	1	1
13	Зачет	зачет	2	1	1
			32	**16**	**16**
14	Творчество К. А. Коровина (1861 - 1939 гг.)	беседа	2	1	1
15	Творчество В. А. Серова (1865 - 1911 гг.)	беседа	2	1	1
15	Творчество М. А. Врубеля (1856 - 1910 гг.)	беседа	2	1	1
Творческие объединения конца XIX - начала XX веков					
17	«Мир искусства» (1898 - 1904 гг.; 1910 - 1924 гг.)	беседа	2	1	1
18	Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 - 1924 гг.)	беседа	2	1	1
19	Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.)	беседа	2	1	1
20	Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917 гг.)	беседа	2	1	1
Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX - первой половины XX вв.					
21	Основные тенденции мирового искусства конца XIX - нач. XX вв.	беседа	2	1	1
22	Архитектура первой половины XX вв.	беседа	2	1	1
23	Фовизм и его основные представители	беседа	2	1	1
24	Творчество Анри Матисса (1869 - 1954 гг.)	беседа	2	1	1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
25	Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»	беседа	2	1	1
26	Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»	беседа	2	1	1
27	Творчество Пабло Пикассо. Кубизм (1907 - 1912 гг.)	беседа	2	1	1
28	Футуризм и его основные представители	беседа	2	1	1
29	Абстрактное искусство и его разновидности	беседа	2	1	1
30	Сюрреализм в искусстве XX века	беседа	2	1	1
31	Зачет	зачет	2	1	1
			34	**17**	**17**
			264	**132**	**132**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории развития общества в эстетическом воспитании личности человека. Показать связь изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть специфические особенности основных видов пластических искусств.

1.1. **Виды и жанры изобразительного искусства**

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного искусства.

Архитектура и ее роль в развитии общества. Основные типы архитектурных сооружений. Особенности конструктивных элементов в формировании облика здания. Влияние исторических стилей на развитие архитектуры.

Скульптура как особый вид изобразительного искусства. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Материалы и инструменты скульптора. Жанры скульптуры. Разновидности скульптурного рельефа.

Живопись и ее художественная специфика. Разновидности живописи: станковая и монументальная. Материалы и техники живописи. Основные средства выразительности создания художественного образа: композиция, рисунок, цвет, ритм, колорит и тон. Роль формата и рамы в станковой картине.

Графика как вид изобразительного искусства. Основные разновидности графики. Материалы и техники графики. Графический эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Жанры графики.

Декоративно-прикладное искусство и его связь с архитектурой. Единство функциональных и художественных произведений прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Театрально-декорационное искусство (сценография) и его роль в создании зрелищного действия (театрального спектакля или кинофильма).

Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой и анималистический. Сложение системы жанров в искусстве. Характеристика жанров. Неустойчивость границ между ними.

*Самостоятельная работа***:** Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА

2.1. Первобытное искусство

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить содержательные и стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений.

Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Формирование первобытного строя человеческого общества. Зарождение изобразительной деятельности в трудовом процессе.

Источники изучения первобытного искусства: археологический материал и этнография, геология, антропология, мифология, фольклор. Основные теории происхождения искусства. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства эпохи палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира, Испания). Переход к многофигурной композиции. «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Развитие круглой пластики, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит).

Искусство эпохи мезолита. Развитие верований в загробную жизнь. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Искусство эпохи неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи.

Локализация культур. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнаментации форме сосуда. Наскальные изображения охотников, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Искусство эпохи бронзового века. Разложение первобытных отношений и постепенное формирование новой общественной формации - рабовладельческой. Развитие орудий труда из металла (меди, бронзы), обусловивших подъем производства. Появление культовой архитектуры.

Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи, Кромлех в Стоунхендже (Англия). Художественные изделия Майкопского кургана. Кобанская культура Кавказа (Северная Осетия). Резные деревянные предметы Горбуновского и Шигиринского торфяников на Урале. Минусинская культура (Южная Сибирь).

Искусство эпохи железа. Образование родоплеменной аристократии. Установление военной демократии. Развитие техники и металлургии. Гальштатская

культура (Центральная и Южная Европа). Своеобразие керамики. Гравированные серебряные ситулы (сосуды).

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

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта

2.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V - IV тыс. до н. э. - начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.)

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; пояснить особенности египетского орнамента и его символику.

Египетская культура и искусство, их особенности и место среди культур народов Древнего Востока. Археологические открытия на территории Древнего Египта. (Ф. Шампольон, О. Мариэтт, Г. Масперо, Г. Картер, лорд Д. Г. Карнарвон, Дж. Рейснер, А. Оленин, В. Голенишев, Б. Тураев и др.). Периодизация искусства Древнего Египта.

Географическое положение Древнего Египта и роль Нила в развитии экономики и хозяйства страны. Образование номов. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология - важнейший элемент древнеегипетского искусства. Заупокойный культ и его связь с искусством. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям - мастаба.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Расписные сосуды. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий на территории Древнего Египта.

2.2.2. История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица - г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики,

проведение масштабных гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Характер конструктивных изменений заупокойных сооружений от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара (2650 г. до н.э., архитектор Имхотеп) до ансамбля пирамид в Гизэ (пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура)). Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом. Возведение обелисков. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хемиуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг - «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

2.2.3. История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI - начало XIX вв. до н.э.)

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной скульптуре. Выяснить образные и конструктивные изменения заупокойных сооружений, новые принципы организации сакрального пространства.

Образование XI и XII династий фараонов. Перенос столицы в Фаюм. Архитектура эпохи Среднего царства. Формирование нескольких типов городов:

царские резиденции (Фивы, Мемфис), города-крепости на приграничных территориях, храмовые центры (Луксор, Элефантина), торговые города и города мертвых (Гиза).

Выработка нового типа заупокойного храма. Развитие скальных и полускальных заупокойных храмов. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр -эль- Бахри. Постройка при Аменемхете III «Лабиринта» - сокровищницы жрецов.

Формирование основных типов египетских колонн: протодорические, пальмовидные, папирусовидные (с открытыми и закрытыми метелками), лотосовидные (с бутонами и раскрытыми цветами), композитные, гаторические (богиня красоты Гатор или Хатор), осирические столбы.

Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов. Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц.
Реалистическая трактовка
пейзажных и жанровых мотивов.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн.

2.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI -XII вв. до н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.)

Сформировать представление о новой типологии заупокойных храмов эпохи Нового царства. Раскрыть символику и новые принципы организации культовых сооружений.

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в связи с политическими и религиозными реформами. Дать характеристику новых приемов в египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях.

Ведущее положение Египта среди стран Древнего Востока. Подъем храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Ансамбль храма царицы Хатшепсут (зодчий Сенмут).

Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре.

Скульптура XVIII династии. «Колоссы Мемнона» и мелкая пластика: «Ранна и Аменхотеп».

Реформы Эхнатона и их роль в развитии искусства (Амарнское искусство). Архитектура. Строительство новых городов, возведение города Ахетатона (Эхнатона). Новые черты в храмовой архитектуре. Рельефы и настенные росписи.

Скульптура эпохи Эхнатона. Стилистические изменения в египетском каноне. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений. Мастерская Тутмеса. Портреты Эхнатона и Нефертити и членов их семьи. Росписи гробниц. Расцвет мелкой пластики и художественного ремесла (предметы из гробницы Тутанхамона).

Искусство эпохи Рамсеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (XIV - XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамсеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию. *Самостоятельная* работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

2.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии

2.3.1. История искусства стран Двуречья (IV - III тыс. до н.э.)

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой. Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке.

Археологические открытия на территории стран Двуречья (Шумер, Вавилон, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, Хеттское государство, государство Урарту). Особенности формирования древнейших культур Элама, Шумера и Аккада (4-е и 3-е тысячелетия до н. э.). Периодизация искусства и культуры стран Двуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Двуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие - 2300 г. до н.э.). Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Храмы-зиккураты, посвященные богу Ану и богине Инине. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризовых многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Вавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари - типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 - 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта.

Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители - шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII - VI вв. до н. э.)

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть характерные черты рельефных композиций.

Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон - политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку - «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений - «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации по искусству и культуре хеттов и Митании, Персии, государства Урарту.

2.4. Античное искусство

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции

2.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. - XI в. до н.э.)

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья.

Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Крито-микенская культура - древнейший период становления античного искусства.

Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры.

Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия
Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Критская живопись: сюжеты, техника. Фрески Кносса: «Юноша с ритоном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агиа-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф - значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

2.4.1.2. История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI - VIII вв. до н. э.)

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. Дать характеристику геометрического стиля на основе соответствующих памятников материальной культуры.

Исторические связи между греческой культурой и эгейской. Мифология как источник древнегреческого искусства. Античная демократия и греческое искусство. Антропоцентризм искусства Древней Греции. Формирование храмовой архитектуры. Развитие геометрического стиля вазописи. Становление греческого орнамента. Дипилонские вазы, характер росписей. Терракоты и бронзы. Скульптура малых форм, выполненная из глины, бронзы, кости. Фигурки идолов, всадников, воинов, пахаря, героя, борющегося с кентавром. Деревянные скульптуры (ксоаны).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции.

2.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII - VI вв. до н. э.)

Сформировать представление о становлении и развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику ордерной системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать типичные признаки скульптурных произведений эпохи архаики.

Формирование греческого рабовладельческого общества и государства. Образование городов-полисов. Развитие ремесел, торговли и мореплавания.

Искусство архаики как этап постепенного формирования основных видов греческого искусства и эстетических принципов воплощения художественных образов.

Архитектура архаического периода. Храм - ведущий тип общественного здания, сложение греческой ордерной системы. Характеристика дорического и ионического ордеров. Основные типы древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер (классический тип греческого храма), диптер, толос, моноптер. Основные архитектурные памятники: храм Аполлона в Коринфе, храм Посейдона в Пестуме, храм Артемиды в Эфесе, сокровищница сифносцев в Дельфах.

Скульптура эпохи архаики. Зарождение монументальной пластики. Формирование гуманистического начала. Создание образа гармоничного человека. Развитие различных типов фигуры: тип куроса - обнаженной мужской фигуры, изображающей богов и атлетов («Аполлон Тенейский», «Мосхофор»); тип «коры», одетой женской фигуры («Кора в пеплосе»).

Фронтонные композиции.

Развитие керамики. Мастера чернофигурной вазописи: Клитий и Эрготим, Амазис, Эксекий. Мастера краснофигурной керамики: Андокид, Эфроний.

Самостоятельная работа: зафиксировать планы и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных элементов.

2.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. - последняя треть IV в. до н.э.)

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в формировании образно-художественной системы воплощения эстетического

идеала гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их общественное значение.

Период ранней классики. Греко-персидские войны. Значение победы греков над персами и отражение ее в архитектуре и скульптуре. Фронтонные композиции храма Афины Афайи на острове Эгина, фронтоны храма Зевса Олимпийского. Воплощение эстетического идеала в статуях атлетов («Дельфийский возничий») и богов («Зевс Громовержец»).

Период зрелой классики - высший расцвет греческого искусства. **Архитектура** эпохи классики. *Ансамбль Афинского Акрополя* в Афинах (руководитель Фидий, архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем). Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки (последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). Роль скульптуры в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и стилистика скульптурных композиций.

Скульптура эпохи классики. Воплощение в скульптуре древнегреческого идеала физического и духовного совершенства человека. Мастера Критий и Несиот - «Памятник героям Гармодию и Аристогитону». Пифагор Регийский: «Мальчик, вынимающий занозу». Творчество Фидия: рельефы Парфенона; скульптуры: «Афина Промахос», «Афина Парфенос», «Афина Лемния», «Зевс Олимпийский». Разработка греческими мастерами проблемы движения и расположения фигуры в пространстве.

Творчество Мирона и решение им проблемы действия в произведениях «Дискобол», «Афина и Марсий».

Творчество Поликлета. Трактат «Канон». Прием «хиазма» (сочетание покоя и движения) в скульптуре Поликлета: «Дорифор», «Диадумен», «Раненая амазонка», статуя Геры в Аргосе.

Мастера живописи эпохи классики: Агафарг, Аполлодор, Зевксис, Паррасий, Тиманф, Павсон. Принципы искусства периода классики в краснофигурной и белофонной вазописи.

Искусство поздней классики. Период Пелопоннесских войн. Новый тип круглого в плане здания. Архитектура греческих театров. Архитектура Поликлета Младшего: зал культовой музыки - Фимела (Толос) и театр Диониса в Эпидавре. Галикарнасский Мавзолей - памятник IV в. до н.э.

Скульптура поздней классики: Кресилай «Портрет Перикла», Кефисодот «Статуя Эйрены с младенцем Плутосом».

Творчество Скопаса, разработка им мотива движения в скульптурных произведениях: «Афродита», «Арес», «Вакханка» (Менада), рельефы Галикарнасского мавзолея.

Творчество Праксителя, утонченность стилистики его произведений: «Гермес с младенцем Дионисом», «Эрот», «Афродита Книдская».

Два направления в развитии греческой пластики. Лисипп - представитель индивидуализирующего направления и психологизации образа: «Апоксиомен», «Борец», «Геракл со львом». Роль Лисиппа в развитии скульптурного портрета: «Портрет Александра Македонского», «Портрет Сократа». Леохар как представитель классицизирующего направления: «Аполлон Бельведерский».

Живописные школы: сикионская, фиванско-аттическая. Мастера живописи: Апеллес, Протоген, Филоксен, Антифил.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о ведущих мастерах скульптуры Древней Греции эпохи классики.

2.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.)

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в индивидуальной трактовке образов.

Эллинизм - новый этап развития рабовладельческого общества. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Рост новых городов и их планировка: Милет, Пергам, Приена. Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Александрийская школа. Развитие садово-парковой и декоративной скульптуры: композиция «Нил». Образ Афродиты в эллинистическом искусстве: Кефисодот Младший и Тимарх - «Афродита Медицейская».

Развитие бытового жанра в скульптуре: статуи старухи-пастушки и старика-пастуха, интерес к быту: Боэф «Мальчик с гусем», терракотовые статуэтки.

Пергамская школа. Бронзовые группы Эпигона, Пиромаха, Стратиника, Антигона: «Дары Аттала», «Умирающий галл».

Пергамский алтарь Зевса. Мастера: Дионисиад, Орест, Менекрат. Проявление новых качеств эллинистической скульптуры в рельефах пергамского фриза. Развитие классических традиций в статуе Александра (Агесандра) «Афродита Милосская». Проблема передачи переживаний человека. «Менелай с телом Патрокла».

Родосская школа. Культ колоссального и остродинамического искусства: Харес «Колосс Родосский» (бронзовая статуя бога солнца Гелиоса); Фелиск «Ника Самофракийская». Развитие многофигурной монументальной скульптуры: Аполлоний и Тавриск «Фарнезский бык» («Казнь Дирки»); Агесандр, Полидор и Афинодора «Лаокоон с сыновьями».

Новоаттическая школа. «Бельведерский торс», «Кулачный боец» Агасия Эфесского. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический портрет («Демосфен»). Эллинистические камеи: «Камея Гонзага».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; сделать зарисовки планов архитектурных сооружений эпохи эллинизма.

2.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима

2.4.2.1. История искусства Этрурии (VIII - II вв. до н. э.).

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии.

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на архитектуру и скульптуру.

Архитектура Этрурии: крепостные сооружения: ворота Марция и Августа в Перудже (3-2 в. до н.э.), жилища, культовые сооружения. Строительные материалы: кирпич, дерево, использование терракоты в декоре зданий. Этрусский жилой дом организация внутреннего пространства. Особенности планировки и декора этрусских храмов, сходство и различие с греческими образцами. Два типа этрусских храмов. Появление нового ордера - тосканского. Могильные сооружения этрусской знати: тумулосы, склепы. Росписи в склепах: могилы «Авгуров», «Быков»,

«Щитов». Основные темы и сюжеты росписей. Этрусские урны с прахом умерших, надгробия, каменные и терракотовые саркофаги: «Саркофаг супругов из Цере» (VI в. до н. э., Лувр, Париж), «Саркофаг из Черветри» (конец VI в. до н.э.).

Скульптура Этрурии. Связь с культом предков, обусловившая развитие портрета. Декоративная терракотовая скульптура: «Статуя Аполлона» из храма в Вейях (VI в. до н. э.), «Голова Афины» (ок. 500 г. до н.э.), акротерии, антефиксы с головами Горгоны, Силена и Менады. Развитие скульптуры из бронзы: статуя воина - «Марс Тоди».

Изделия художественного ремесла. Этрусская черная керамика - «буккеро». Значение искусства этрусков в становлении римского искусства.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии.

2.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V - I вв. до н. э.)

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с развитием римского скульптурного портрета.

Источники изучения искусства и культуры Древнего Рима. История археологических раскопок древнеримских городов: Помпеи, Геркуланум, Стабии. Превращение Рима в I в. до н. э. в мировую рабовладельческую военно-административную державу. Периодизация. Влияние на раннем этапе этрусского и греческого искусства.

Архитектура. Рост городов, обусловивший монументальное строительство. Приоритет инженерных сооружений: дороги, мосты, акведуки. Использование, интерпретация и развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые типы ордеров: тосканский и композитный. Трактат Ветрувия об архитектуре. Возведение общественных сооружений - форумов: форум Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Отличие римского храма от греческого. Храмы богини Весты: храм на форуме Романум, круглый храм Весты в Тиволи, прямоугольный храм «Фортуны Вирилис» на Бычьем форуме. Основные типы светской архитектуры: городской дом, инсула, вилла. Погребальные сооружении: «Гробница Еврисака» (I в. до н. э.), «Гробница Цецилии Метеллы» (середина I в. до н.э.).

Скульптура Римской республики. «Капитолийская волчица» - символ Рима. Культ предков и его влияние на развитие скульптурного портрета. Портретные изображения на надгробных стелах: «Портретное надгробие старика» (I в. до н. э.), «Надгробие Люция Вибия и его семьи» (I в. до н. э.). Развитие портретного бюста. «Мужской портрет» (I в. до н.э.). «Портрет старого римлянина» (I в. до н.э.). «Брут» (II в. до н.э.). «Портрет Цицерона» (I в. до н.э.). Распространение портретной статуи, задрапированной в тогу («тогатус»): «Статуя Авла Метеллы» (I в. до н.э.), «Римлянин с портретами предков» (I в. до н.э.). Римский рельеф, повествовательный характер изображения: рельеф «Алтаря Домиция Агенобарба» (I в. до н.э.).

Живописно-декоративные росписи: фрески виллы Мистерий, «Альдобрандинская свадьба».

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, Геркуланум, Стабии).

2.4.2.3. История искусства Древнего Рима периода Империи

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; рассмотреть образцы римских мозаик.

Установление военной диктатуры в конце 1 в. до н.э., превращение Республики в
Империю. Искусство времени первого императора Рима - Октавиана, титулованного

Августом, т.е. божественным. Героизированные в духе греческого искусства скульптурные портреты императора. Формирование официального классицистического стиля. Обожествление в искусстве Августа, героизация его личности в монументальной скульптуре: «Статуя Августа» из виллы Ливия у Прима-Порта, «Август в позе Юпитера».

Создание исторического рельефа. Рельефы с изображением жертвоприношений богине Мира стены Алтаря мира (13 - 9 гг. до н. э.) на Марсовом поле в Риме.

Архитектура. Масштабное градостроительство: возведение новых городов, дворцов, портов, акведуков, мостов. **Форум Августа.** Назначение площади. Основные памятники и типы конструкций последующих периодов.

Амфитеатр Колизей - образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, основанная на применении римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея (арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с кирпичом и мрамором - травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в мировое зодчество.

Триумфальная арка Тита (81 г.). Назначение арок и их разновидности (одно, двух, трех и пятипролетные). Стилистические особенности рельефа арки Тита: преобладание высокого рельефа, диагональное расположение отдельных групп в многофигурных композициях, живописность решения, введение декоративного орнамента.

Жилищное строительство (по материалам раскопок городов Помпеи, Стабии и Трои, погибших в 71 г.). Частные дома и многоквартирные (инсулы). Планировка, устройство жилищ, их убранство. Деление богатого дома на две части. Официальный центр дома - атриум с бассейном (заимствование у этрусков). Наличие в жилой территории перистиля (заимствование у греков). Украшение полов частных домов мозаиками, а стен фресками. Четыре стиля настенной росписи: инкрустационный, архитектурный, «египтизирующий» (или «канделябрный») и фантастический.

Форум императора Трояна (109 - 113 гг.; арх. Аполлодор) - как образец монументального архитектурного ансамбля императорского Рима. **Колонна** Трояна и ее рельефы. Реализм и пафос прославления победителя.

Пантеон (храм всех богов - 125 г. н.э.) - образец нового типа храма. Принципы организации пространства, применение новых конструкций (купола) и строительных материалов. Круглый план здания, единый купол, богатый интерьер; решение проблемы освещения («глаз Пантеона»). **Мавзолей Адриана (117 - 138 гг.)** в Риме (сегодня замок св. Ангела).

Термы (общественные бани). Устройство и назначение комплекса. Руины терм Каракаллы (211 - 216).

Значение римского зодчества эпохи Империи.

Проблема сходства в римском портрете эпохи империи. Расцвет реалистического портрета. Отражение в образах истории Рима. Стадии развития скульптурного портрета. Глубокий интерес к человеческой личности и тонкая характеристика человеческих чувств или их трезвая реалистическая оценка (I в., вторая половина, например, портреты Веспасиана, Вителлия). Стремление создать

идеал, подобный греческому (II в. - эпоха Адриана, например, изображение любимца императора Антиноя). Сатирический, обличительный пафос портретов последних веков существования Рима (III - IV вв.). Изменение выразительного языка скульптуры. Появление портретов людей неримского происхождения. Элегическая грусть женского образа («Портрет сириянки»).

Создание конной статуи императора Марка Аврелия (170 г.), послужившей образцом для последующих европейских монументов.

Отражение глубокого экономического и социального кризиса II века, породившего конфликт между индивидом и обществом в портретах. Портрет Каракаллы (ок. 211 - 217 гг. н. э.). Портреты III века, периода кровавых и гражданский войн в истории Рима. Правдивость, беспощадная разоблачительность скульптурных портретов «солдатских императоров». Портрет Филиппа Аравитянина (ок. 245 г. н. э.) Утрата чувства гармонии, свойственного античному портрету, в том числе под влиянием христианства. Постепенный приход искусства к символичности, к более условному, «графическому языку».

Фаюмский портрет. Искусство римских провинций. Развитие живописного портрета под воздействием эллинистически-римского искусства. Техника энкаустики. Естественный поворот головы. «Портрет молодой женщины» (2 в. н. э.). «Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (нач. 2 века).

Значение римского искусства.

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их появления; подготовить сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др.

2.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. - III в. н. э.)

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно- прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая.

Скифская культура - как культура большого мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен. Период разложения первобытных отношений, зарождение новых черт классового общества. Образование государства с центром в Неаполе Скифском.

Городища, курганы (Пазырыкские курганы на Алтае, Курган Куль-Оба). Прикладное искусство скифов. Основная тема сюжетных изображений - животных - обитателей степных и лесостепных районов. «Звериный стиль» в скифском орнаменте. Взаимосвязь декора и назначение предмета. Электровая чаша из Кургана

Куль-Оба, золотой гребень с изображениями скифов, серебряная амфора Чертомлыцкого кургана. Развитие искусства и культуры в греческих колониях: Боспорское царство, Ольвия, Херсонес.

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить сообщения об искусстве и культуре греческих колоний Ольвии и Херсонес.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением средневековой художественной культуры.

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.)

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. Рассказать о новых художественных принципах средневекового искусства на основе христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете христианского мировоззрения.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Периодизация средневекового искусства. Формирование нового религиозного восприятия мира. Античные истоки искусства средних веков. Роль церкви в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от античного храма.

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их

символика, технические приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»;
новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике, иконографии образа Христа.

3.2. Искусство Византии V- XII веков

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской художественной культуры с античными традициями; рассмотреть систему византийского крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования художественной культуры стран Западной Европы.

Периодизация византийского искусства. Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527-565). Культовая архитектура V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. Монументально- декоративная живопись (мозаики, фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Периоды иконоборчества и иконопочитания (VIII-IX) и их отражение в искусстве Византии.

Искусство Византии IX-XII веков.

Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в византийской церковной архитектуре. Купольные центрические постройки в Константинополе. Храм Софии Константинопольской (532 - 537гг.; зодчие Анфимий из Тралл и Исидор из Милета). Сложение и разработка системы

религиозных изображений крестово-купольного храма (мозаики св. Софии в Константинополе).

Памятники иконописи IX—XII веков: иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская Богоматерь».

Книжная миниатюра IX-XII веков: «Хлудовская псалтырь», «Парижская псалтырь», «Менология» Василия II.

Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261-1453), его связь с борьбой за национальную самобытность.

Развитие культового зодчества: перестройка церкви Кахрие Джами.

Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи.

Иконопись XIII—XV веков: икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV— XV веков. Икона «Христос Пантократор». Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина; т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство). Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных элементов; записать название основных памятников, прочитать легенду о видении св. Иоанну «Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о храме св. Софии в Константинополе.

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V - XIV веков.

3.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв.

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения народов» (конец IV-V вв.).

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства

западноевропейского средневековья. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV-VIII вв.). Распространение «звериного» стиля (VI-VIII вв.). **Меровингское искусство V-VIII веков.**

Архитектура V-VIII веков: крипта в Жуарре, гробница остготского короля Теодориха в Равенне (526-530).

Книжная миниатюра эпохи Меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов.

Развитие художественных ремесел.

Скульптура. Рунические камни VII—XI вв., их распространение в Скандинавских странах, Ирландии, Британии: мраморная «Плита Зигуальда» (762-776). Распространение резьбы по дереву: предметы из Осеберга. Орнаментально-декоративный характер плоского рельефа. Характерные мотивы: плетения из лент и жгутов, изображения виноградных лоз, декоративных крестов, венков с монограммой Христа, птиц.

Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа: чаши, кресты, оклады церковных книг. Характерное сочетание металла с цветными камнями (золото или золоченой меди с гранатами и рубиново - красным стеклом): фибулы из Чезены. Распространение мотива плетения в изделиях: «вотивные» короны.

Развитие книжной миниатюры: миниатюра меровингов (скриптории при монастырях Луксейль, Флер и Корби), характерные черты: орнаментальный характер, изоморфический тип инициалов - «Геллонский сакраментарий»; ирландская миниатюра, ее характерные особенности: абстрактность изображений, линеарно-плоскостная трактовка форм: «Книга из Дурроу», Книга из Келлса (или Келлское Евангелие; конец VIII - начало IX в.), «Евангелие из Эхтернаха» (8 в. н.э.).

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

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. - первая половина IX в.)

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождение. Выявить обращение к античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства. Каролингская империя франков. Время императора Карла Великого (768 - 814), объединившего земли современной Франции,

Германии, Италии, Испании. Монастыри и церкви культурные центры эпохи. Возникновение произведений искусства, носящих следы подражания античности.

Архитектура. Выработка новых типов сооружений: бурга - укрепленного военного лагеря, прообраза будущего замка; монастырского комплекса; базилики, завершающейся на западе вестверком - многоярусной постройкой на квадратном основании. «Дворцовая капелла в Аахене» (мастер Эйд из Меца, 805г.; место захоронения Карла Великого) и «Ворота монастыря в Лорше» (ок. 800 г.) - как уникальные нетипичные сооружения.

Монументальная живопись. Возникновение церковных росписей как «Библии для неграмотных». Расположение сюжетов в церкви. Фрески церкви св. Иоанна в Мюстере.

Мозаики абсид Санта-Мария - ин - Доминика, Санта Прасседе (обе 817 - 824; Рим), подземной церкви Сан-Клементе (847-855; Рим).

Книжная миниатюра. Слово «миниатюра» (от латинского названия киновари - красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста). Сочетание декоративного и иллюстративного принципов. Возникновение центров изготовления рукописных книг при монастырях (скрипториев) в Ахене, Реймсе, Туре и др. «Евангелие Годескалька» (781 - 789 гг., Ахен). «Утрехтская Псалтирь» (IX в.) - новое - изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ. Библия императора Карла II Лысого (846 - 851, Тур): сюжет поднесения книги императору - одно из первых изображений реального события.

Декоративно-прикладное искусство и пластика. Рельефные произведения «школы абатиссы Ады» (первая четверть IX в.), литургический гребень со сценой «Распятия» (9-10- вв.), изделия из серебра («Палиото» базилики Амброджио в Милане (835)). Статуарная пластика: фигура св. Веры в аббатстве Конк (конец X в.), конная статуэтка музея Клюни (или Карла Великого; Париж). Ювелирное искусство, предметы христианского культа, бронзовая и деревянная пластика малых форм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Искусство Каролингов как пролог романского и готического периодов.

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», «Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал.

3.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода (XI - XII вв.)

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии.

Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Роль церкви в политической и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие культовой архитектуры. Типы романских храмов.

Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок - жилище и крепость феодала.

История искусства Франции романского периода.

Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Архитектурные школы. Культовая архитектура XI—XII вв. Типы церквей, строящихся в разных областях Франции: базиликальные, крестово-купольные, зальные. Распространение базиликального типа храмов. Новые конструкции. Художественная и образная система скульптурного убранства романских соборов, экспрессивный, взволнованный характер (порталы церкви Петра в Муассаке, Михаила в Гильдейсгейме, собора в Отене). Разнообразие типов конструкции. Скульптура Франции романского периода. Особенности декора храмов, фольклорные элементы романской пластики, ее экспрессивный, взволнованный характер: Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь Сен-Сернен в Тулузе и Сен- Фрон в Перигѐ. Скульптуры порталов церквей в Муассаке, Шартре, Отене.

Гражданская архитектура Франции романского периода. Романские замки и крепостные сооружения (крепость Каркассон во Франции). Монументальная и миниатюрная живопись Франции романского периода.

История искусства Германии романского периода XI—XII вв.

Церковное зодчество: церковь Кириака в Генроде, собор Петра в Вормсе. Бюргерское строительство в городе.

Развитие скульптуры, обилие скульптурного декора на фасадах храмов. Надгробие Рудольфа Швабского в Магдебурге, надгробие Видукинда.

История искусства Италии романского периода X—XII вв.

Античные и раннехристианские традиции в романской архитектуре Италии. Появление крестовых сводов. Декорировка фасадов храма и башен архитектурными поясами. «Инкрустационный» стиль в архитектуре Флоренции. Пизанский ансамбль. Монументальная живопись Италии романского периода. Сочетание византийских и западных элементов в иконографии.

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников.

3.3.4. История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.)

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи.

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа XIII-XIV столетий.

Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры.

Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII - XIV столетий, его градостроительное, культовое и общественное значение в жизни города. Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан.

Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство - важное звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных художественных школ.

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия элементов.

Тема 3.3.5. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора.

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв. Готические соборы в Иль-де-Франсе, Сен-Дени. Собор Парижской Богоматери, его композиция, архитектоническое и символическое значение. Собор в Шартре и его витражные композиции. Готические соборы в Реймсе и Амьене. Сент-Шапелль в Париже. Руанский собор.

Замки и крепости готического периода.

Развитие готической скульптуры. Расширение тематики и выразительных средств готической скульптуры, преобладание круглой пластики в скульптурном убранстве собора (скульптура соборов в Реймсе и Амьене). Композиционная схема готического тимпана и ее разновидности. Порталы Сен-Дени, Шартра, Нотр-Дам-де Пари. Появление светской монументальной скульптуры. Статуя Карла V и Жанны Бурбонской.

Книжная миниатюра и ее расцвет в конце XIII-XV вв.

Искусство Германии готического периода XII-XIV вв. Сохранение романских
традиций и форм в готической архитектуре Германии: соборы в Бамберге, Страсбурге, Фрейсбурге, Кельне. Характер скульптурного декора готического собора в Германии. Художественное своеобразие немецкой готической пластики, присущие ей драматизм, экспрессивная грубоватость языка пластических форм. Индивидуальная характерность образов. Скульптура Страсбургского собора, Бамбергского и Наумбургского соборов. Статуи Кельнского собора.

Гражданская архитектура Германии. Ратуши, дома купеческих гильдий, типы жилых домов горожан. Феодальные замки - крепости (пфальцы).

Искусство Англии готического периода XIII-XV вв. Культурные связи Англии и Франции. Архитектура и изобразительное искусство поздней готики рубежа XIV—XV вв. (т. н. стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве). Своеобразие английского готического храма. Кентерберийский собор. Собор в Солсбери. Собор в Линкольне. Собор в Уэльсе. Вестминстерское аббатство в Лондоне. Поздняя готика в Англии, развитие «перпендикулярного стиля». Широкое распространение скульптурного декора на фасадах готических храмов Англии.

Английская миниатюра готического периода, ее орнаментика и особенности декора. *Самостоятельная работа:* записать названия основных памятников; новые термины («пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.).

3.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные особенности восточного типа архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить конструктивные и образные принципы организации культового пространства, подчеркнуть символическую роль орнамента в убранстве интерьера.
Введение. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий.

3.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции

Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской символике.

Краткая историко-культурная характеристика Аравии VI-VII вв.
Возникновение
ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов
(632-750) и Аббасидов (750-1055).

Архитектура Омейядов. Древние и новые города. Их планировка и особенности.
Дамаск, как пример старого города. Фустат - образец нового города.

Культовые сооружения. Тип дворовой мечети, ее основные элементы. Мечеть Амра в Фустате (642-643, строитель-военачальник Амр ибн аль Ас). Развитие центрических храмов, близких по форме к византийским баптистериям или мартириям-гробницам святых: «Купол Скалы» в Иерусалиме (мечеть Омара, VII в.)

Светская архитектура. Загородные замки Омейядов VIII в. (Мшатта, Кусейр-Амра). Живопись и скульптура. Традиции античности.

Местные школы зодчества Арабского Востока в период распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской Испании замок Альгамбра в Гренаде (XIII - начало XV вв.). Мечеть в Кордове VII-X вв.

Живопись Омейядов. Мозаики с изображением городских пейзажей в мечети Омейядов в Дамаске, орнаментальные и сюжетные росписи дворцовой бани Кусейр-Амра (начало VIII в.).

Прикладное искусство в странах Арабского Востока. Текстильное производство. Керамика. Художественная бронза. Стекло.

Архитектура Абассидов. Мечеть Ибн-Тулуна в Каире (заложена в 879 г.). Дворцы-резиденции Самарры (IX в.) и Седрата (X в.): Балькувар и Джаусак. Скульптура Халифата, влияние эллинистического искусства: рельеф «Халиф».

Живопись Абассидов. Росписи дворца Джаусак: «Охотница», «Танцующие девушки». Багдадская (Месопотамская) школа миниатюр XIII в. Иллюстрирование научной литературы, басен, городских новелл.

Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.). Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. Строительство храмов огня, дахм (башен молчания).

Архитектура. Старый доисламский тип культового здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана. Дворовые мечети: мечеть Тарик-хане в Дамгане (VII в.). Развитие четырехпортальных (четырехайванных) мечетей (Исфаган XI в.): Пятничная (сельджукская) мечеть в Исфагане (XI в.). Роль портала.

Архитектура развитого феодализма в государстве Тимура и тимуридов (конец XIV-XV вв.). Тесная связь архитектуры Ирана, Афганистана и Средней Азии. Самарканд, как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки Ирана и Афганистана XV-XVII вв. Создание городских ансамблей в Самарканде (площадь Регистан - XV-XVI вв.) и Герате (XV в.). Строительство медресе. Значение цвета в архитектурном облике зданий. Исфаган - образец планировки позднефеодального

города (XVII в.). Мечеть Масджиди-шах (XVII в.), Гератская пятничная мечеть (Масджиди-Джума, XIV- XVв.в.).

Мавзолеи и погребальные башни: мавзолей Арслана Язхиба (997-1026), усыпальница гератских тимуридов (ХУ)

Ширазская и тебризская школы миниатюры Х1У-ХУ вв.

Алишер Навои и культура его времени. Значение гератской школы миниатюры ХУ в. Творчество Камал ад-дина Бехзада (1455-1535).

Тебризская школа миниатюры. Творчество Касима Али. Султан Мухаммед и художники его круга.

Исфаганская школа миниатюр XVII в. Художник Реза-ин-Аббаси. Художественное ремесло средневекового Ирана. Керамика. Изделия из металла. Ткачество. Ковроделие.

История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции.

Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством народов Кавказа. Памятники Конии XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой Азии - Брусса, Никея (XIV в.).

Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-ХУП вв. Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле (1550-1556), Ахмада (Ахмедие, 1609-1616) архитектора Мехмада Ага. Гражданское строительство XVII -ХУЛ вв.

Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого орнамента.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях эпохи тимуридов.

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. н.э.)

Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой Аджанты.

Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и
образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и

средневековой Индии - брахманизм, буддизм, индуизм. Индийский пантеон богов. Культ
тримурти - троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.

Социальное устройство, деление общества на касты: варны из жрецов (брахманы),
воинов (кшатриев), земледельцев и ремесленников (вайшьев), рабов и военнопленных

(шудров). Архитектура. Характер культового зодчества. Три основных типа культовых памятников буддизма - реликварии-ступы, колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи. Своеобразие синтеза искусств памятников буддизма (III в. до н.э. - IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов). Комплекс в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи Аджанты V- VII вв.

Гандахарская скульптура, влияние эллинистического искусства. Статуя «Будда, читающий проповедь».

Архитектура Индии -VII-VIII в.

Пещерные храмы - Эллора, Элефанта (VII-VIII вв.). Храм в Танджоре (X]- ХУШ вв.). Северные храмы. Особенности конструкции, тяготение к вертикальности.

Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система концентрических оград с надвратными башнями). Танджор (X^VI вв.).

История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на искусство. Приспособление традиций каменного зодчества к новым эстетическим идеалам. Кутб-минар в Дели (1231).

Империя Великих Моголов (XVI - начала XVII вв.). Портально-купольные культовые сооружения в архитектуре Могольской империи. Тадж-Махал в Агре (1632-1650). Пятничная мечеть в Дели (1644-1658).

Крепостная архитектура. Форты Дели и Агры XVI^VII вв. Поздние храмовые комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадурае (XVI в.).

Миниатюрная живопись Индии, еѐ местные корни. Связь могольской миниатюры XVI века с живописью Ирана и Средней Азии. Придворная тематика.

Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-XVIII веков. Эпические, религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из булатной стали. Резьба по дереву и слоновой кости. Ткачество.

Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); прочитать книгу «Боги и мифы Индии».

3.4.3. История изобразительного искусства Китая

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии; познакомить с особенностями зодчества средневекового Китая.

Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). Даосизм (II - IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.). Ханьские гробницы, повествовательно-мифологический характер их изображения.

Архитектура Китая. Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный характер планировки. Органическое соединение с ландшафтом. Строительные материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны «доугун». Полихромность. Развитие архитектуры в эпоху династий Тан и Сун. Дворцы. Пагоды и их основные типы. Значение городских и садово-парковых архитектурных ансамблей. Архитектура минского времени ^IV^VI! вв.). Принципы планировки городов на примере дворцового комплекса в Пекине (XV) в. Отражение в архитектуре символики мироздания. Садово-парковое искусство Китая.

Светская живопись периода Тан. Императорская академия художеств Ханлинь в танской столице Чаньане. Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет, живопись людей. Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. Пейзажисты Ли Ссысюнь (650-716(20)) и Ван Вэй (701-761), как родоначальники живописных тенденций. Анималисты Хань Ган (723-787) и Тай Цзун. Придворный художник Чжоу Фан (780-810).

Китайская живопись в Северо-сунский и Южносунский периоды (X-XШ вв.). Центр художественной жизни - Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические тенденции. Эстетика пейзажа, как модели мироздания. Творчество Го Си (1020—1090) и Ми Фэя (1051-1107). Жанровые свитки ли Лун-мэня (1040—1106). «Живопись цветков и птиц» - Цуй Бо.

Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224) и Ся Гуя (ок. 1100-1225). Художники секты Чань: Му Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, настроения. Искусство периодов Юань (ХШ-ХГУ) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие ксилографии. Лубок.

Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», «свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.

3.4.4. История изобразительного искусства Японии

Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства;

раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом);

познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики

живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на

европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. Пантеистическое мировосприятие.

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и ограниченностью территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в Киото (VIII в.). Храм Феникса (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото.

Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV^VI вв.). «Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи Хорюдзи.

Буддийская религиозная и светская живопись на свитках XI-ХШ вв. Школа ямато-э. Иллюстрации к литературным произведениям (Гэнязи моногатари). Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэссю (1420-1506). Декоративный стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.

Период Токугава. Развитие городской культуры. Демократическая и реалистическая школа укие-э. Развитие гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII- начала XIX вв. - **Харунобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай.** Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его качества. Сочетание узора и формы, принцип контрастности и асимметрии. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцке.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы». **РАЗДЕЛ**

4. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси.

41. 1 . Искусство древнерусского государства XI-XII веков. Киевская Русь

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси.

Русское искусство — важное звено мировой культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Основные этапы эволюции русского искусства и их связь с политическим, экономическим и общекультурным развитием страны. История изучения древнерусского искусства. Периодизация искусства Древней Руси. Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси.

Искусство Киевской Руси - наследие русского, украинского и белорусского народов. Связь Киева с Византией; политическое и культурное значение принятия христианства. Культурные связи с Византией, Балканскими и другими странами.

Формирование феодальных отношений и феодального способа производства. Объединение славянских племен в единое государство.

Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube) документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974.

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности XII-середина XIII вв.

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других.

Архитектура. Развитие киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче, Юрьеве-Польском и др. Сложение общерусского типа культовых зданий.

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской Руси, о формировании областных художественных школ.

Познакомить с архитектурными памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством.

Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. Исторические особенности развития искусства и культуры Владимиро-Суздальского княжества и его значение. **Архитектура.** Киевские традиции и местные особенности. Сооружения конца XI-XII вв. Архитектурные памятники середины XII века в Кидекше и Переславле-Залесском. Постройки периода правления Андрея Боголюбского: «Золотые ворота» (1164) во Владимире с надвратной церковью Ризположения (1164), Успенский собор во Владимире (1158-1161), Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли (1165), заложенный в память об удачном походе суздальских войск на волжских булгар. Перестройка Успенского собора (1185) и сооружение Дмитриевского собора (1194 - 1197) при Всеволоде III. Постройки начала XIII века:

Рождественский собор в Суздале (1122-1125) и Георгиевский собор (1230-1234) в Юрьеве-Польском. Строительная техника, скульптурный рельефный декор (эволюция и особенности).

Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись: «Ярославская Оранта» (точнее, «Богоматерь Оранта - Великая Панагия»).

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

4.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв).

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской культуры Древней Руси. Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы.

Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Особенности исторического развития Новгорода, общественный строй, роль вече и княжеской власти, образование республики. Борьба Новгорода с западной агрессией.

Архитектура XI - XV вв. Строительство крепостных сооружений, возведение монастырей. Влияние социальных и климатических особенностей на эволюцию церковного зодчества. Сложение новгородского типа храма с восьмискатным перекрытием. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо-

татарского ига. Церковь Николы на Липне (1282), особенности планировки внутреннего пространства, конструктивные изменения.

Монументальная живопись XI-XII вв. Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии - пример новгородской живописи XI века.

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора (композиция «Иов не гноище»). Влияние западного романского искусства: фрески собора Рождества Богородицы Антоньева монастыря

Сложение местной художественной школы. Фрески купола Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия Старой Ладоги. Особенности системы росписей - изображение сцены Вознесения. Композиция «Чудо Св.

Георгия». Возвышенность и суровость в сочетании с нарядной узорочностью и орнаментальностью фресок. Церковь Благовещения в Аркажах. Значение росписей храма Спаса на Нередице (1199) в древнерусской монументальной живописи. Участие в их создании нескольких мастеров. Основные черты новгородской монументальной живописи: расположение сюжетов по регистрам, суровый характер изображений, замедленный ритм композиций, приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Иконопись Новгорода XI-XII вв. Иконы византинизированного направления: «Ангел - Златые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умиление» (обе в Успенском соборе Московского Кремля).

Сложение местной школы иконописи. Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, особая любовь к красным фонам, в отличие от сдержанности палитры икон первого направления, сочетавших золото с кобальтом. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липенский» (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник), «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Татаро-монгольское нашествие, ослабление художественной деятельности в захваченных землях. Борьба народа против иноземных захватчиков (татар, шведов и немецких рыцарей). Важная роль Новгорода в сохранении художественных традиций.

Искусство Новгорода второй половины XIV века.

Обострение социальных противоречия в Новгороде в XIV в., выступления народных масс, ересь стригольников как средневековая форма выражения социального протеста. Развитие элементов новой городской культуры, роль торговых и ремесленных сословий. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве.

Архитектура. Эволюция новгородского храма, художественные и конструктивные изменения: подкупольные столбы придвинуты к стенам, трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стене, вставки каменных крестов разнообразных форм. Церкви: Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352), Федора Стратилата (1360-

1361) и Спасо-Преображения на Ильине улице (1374) - примеры установившегося в Новгороде классического типа простого и конструктивно- ясного храма.

Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни новгородского Кремля.

Архитектура XV века. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетях. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII века церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках.

Монументальная живопись XIV века. Задачи синтеза, осуществляемые живописцами в каждом храме, применительно к особенностям его архитектуры. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. Новые черты в их иконографии: смелая свобода исполнения, введение в композицию архитектурных конструкций. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Фрески церкви Спаса на Ковалѐве, их близость к фрескам церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата. Черты воздействии южнославянского искусства.

Роль Феофана Грека в развитии древнерусского искусства, его связь с идеологическими движениями Византии XIV века. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине улице: «Пантократор», фигуры праотцов в простенках барабана Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», «Богоматери-Знамения». Значение однофигурных композиций в живописи Феофана. Ярость индивидуальных характеристик, интерес к личности человека, суровость сильных и значительных обрезов. Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана.

Иконопись XIV- XV веков. «Рождество Богородицы» (ГТР), «Св. Георгий» (ГРАД), «Четырехцветная» (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей: «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ, Новгородский музей), «Молящиеся новгородцы» (Новгородский музей). Иконы северной школы живописи. Людогощинский крест (1359, Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник) - памятник новгородской скульптуры.

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

4.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с общественной жизнью, культурой, искусством Пскова.

Особенности политического строя Пскова. Слабость феодальной верхушки и князя. Развитие ремесленного производства, роль торговли. Демократический характер псковского искусства.

Архитектура. Особенности псковской архитектуры: понижение боковых абсид и западных углов здания, крепостной характер культовой архитектуры, включение звонниц. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156) - один из первых каменных храмов. Троицкий собор и его градообразующее значение.

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Особенности системы росписей со сценой «Вознесения» в куполе. Графическая манера исполнения, лаконизм композиций, непосредственность эмоциональных характеристик.

Псковская школа иконописи и ее особенности: ярко выраженный местный этнический тип в изображениях, приглушенный колорит: «Богоматерь Одигитрия» (ГТГ), «Илия с житием» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Крещение» (ГТГ).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон.

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв.

Сформировать представление об особенности раннемосковской архитектуры. Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в формировании Русского государства.

Укрепление основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Московское княжество и его значение в консолидации русских земель в борьбе с татарами. Победа на Куликовом поле (1380). Москва - политический и культурный центр Древней Руси. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами.

Расцвет искусства в XIV- XV веках. Его новый характер, новые идеи и образы, развитие передовых художественных устремлений в рамках старых средневековых форм искусства. Усиление связей с Византией, приезд константинопольских художников по приглашению митрополита Феогноста в Москву, поездки русских иконописцев в Константинополь. Подъем русской культуры и чувства национального самосознания, интерес к прошлому, к искусству

Владимиро-Суздальской Руси. Литературные произведения этого времени «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», патриотизм, уважение и любовь к прошлому своей родины как основные черты этих произведений.

Архитектура XIV- XV веков. Каменное строительство при Иване Калите, возведение соборов, укрепление оборонительных стен Кремля.

Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов.

Особенности раннемосковской архитектуры: применение известняка, как основного строительного материала, сочетание традиций владимиро-суздальского зодчества с новыми приемами: деление фасадов пилястрами, замена аркатурно-колончатого пояса тройной лентой плоского резного рельефа, ярусы кокошников. Церковь Николы в селе Каменское как особый тип сооружений. Собор Успения на Городке в Звенигороде (ок. 1400), соборы Спасского Андронникова м о н а с т ы р я (1 4 2 7) , Саввинского Сторожевского монастыря близ Звенигорода (нач. XV в.), Троицкого Троице-Сергиева монастыря (1422).

Самостоятельная работа : Подготовить сообщения об истории возникновения города Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры.

4.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV - начала XV века (Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства.

Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Троице-Сергиев монастырь и его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Совместная работа Андрея Рублева, Прохора с Городца и Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405). Иконы «Преображение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря» из иконостаса этого собора. Росписи в Успенском соборе на Городке в Звенигороде (фреска с изображением Флора и Лавра. Фрески в Успенском соборе города Владимира (1408), выполненные Андреем Рублевым вместе с Даниилом Черным. Композиция «Страшного суда», ее высокое идейное и

гуманистическое значение. Иконостас Успенского собора. «Звенигородский чин» (ГТГ) Андрея Рублева. Глубокий философский смысл иконы «Троица» (ГТГ), ее композиционные и колористические достоинства. Вопрос о роли Андрея Рублева в создания миниатюр Евангелия Хитрово (ГБЛ, миниатюра с изображением ангела - символа Евангелиста Матвея). Историческое значение творчества художника, его высокие морально-эстетические идеалы.

Декоративно-прикладное искусство. Произведения Амвросия - мастера Троице- Сергиевского монастыря (1430 - ок. 1494). Возрождение художественной обработки металла, обогащение технических приемов. Оклады Евангелия Федора Кошки и Евангелия Симеона Гордого, определяющая роль его центрической композиции для памятников того же назначения в последующие века.

Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика.

Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» по Интернету (YouTube).

43. Искусство русского централизованного государства конца XV - XVI века 4.3.1. Архитектура конца XV - начала XVI века

Раскрыть роль и значение архитектуры второй половины XV — начало XVII века в дальнейшем развитии русского искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных и древнерусских традиций храмовой и крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов Соборной площади Московского Кремля.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение общерусской культуры. Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса.

Превращение Кремля в государственную резиденцию. Кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля (1485-1496). Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное и новое в Московском Кремле конца XV в. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений Кремля. Стены и башни Кремля, их объемно-пространственная структура. Крепостные сооружения
Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны и других городов.

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Ферапонтова и Рождественского (в Москве) монастырей). Особенности внутреннего убранства храмов. Творческое сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор (1475-1479) Аристотеля Фиораванти и его влияние на становление особого типа городского собора. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле: Архангельский собор (1505-1508) Алевиза Нового, храм-колокольня (столп) Ивана Великого (1505-1508) Бона Фрязина, Церковь Ризположения (1484-1486) и Благовещенский собор (1484-1486), построенные псковскими мастерами, Грановитая палата (1487 -1491), сооруженная Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Мономахов трон из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения отдельных памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их функцию.

4.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков: поиск образа совершенного человека.

Дионисий (около 1440 - между 1503-1508 гг.) и его школа. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля (фрески на алтарной преграде и алтарных помещениях). Цикл росписей (около 25 композиций) Рождественского собора Ферапонтова монастыря (1502). Иконостас Рождественского собора. Иконы Дионисия: «Спас в силах» (1500), «Распятие» (обе в ГТГ), «Богоматерь Одигитрия»; житийные иконы: «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» и др. Стилистические особенности живописи Дионисия.

Новые тенденции в древнерусской живописи XVI века: расширение круга тем, многословность изобразительного языка, реалистические тенденции. Школы 1520-х годов, иллюстрирующие нравоучительные притчи: «Притча о слепце и хромце» и др. Политическая направленность живописи, воинская тема: икона «Церковь воинствующая». Появление светских мотивов в иконописи и миниатюре.

Строгановская школа живописи конца XVI - начала XVII века.

Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в.

Лицевое и орнаментальное шитье (пелена мастерской Елены Волошанки, пелена мастерской Соломонии Сабуровой «Явление Богоматери Сергию» и др.).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника.

4.3.3. Архитектура середины и конца XVI века

Проанализировать основные этапы становления Русского централизованного государства, подчеркнуть роль архитектуры в решении градостроительных задач. Показать образно-стилистические изменения в культовой архитектуре, выяснить характер влияния традиций деревянного зодчества на храмовое строительство, проанализировать особенности нового шатрового типа храма.

Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Укрепление самодержавия и крепостничества, классовая борьба в XVI—XVII вв. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой.

Формирование общерусского стиля. Обогащение средств художественного выражения. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Деревянное народное зодчество (по памятникам XIV— XIX вв.), его традиции и влияние на каменную архитектуру. Шатровый центрический тип храма и его эволюция. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (середина XVI в.) Собор Василия Блаженного (собор Покрова Божией Матери на Рву) на Красной площади в Москве (1555-1561), возведенный Бармой и Постником. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре, стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм.

Федор Конь и его «градоделательная» деятельность (Белый город, крепость в Смоленске).

Влияние московской архитектуры на ансамбли русских городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о своеобразии памятников деревянного зодчества; зафиксировать памятники архитектуры.

4.3.4. Русское искусство XVII века

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского рынка, развитие ремесел и торговли.

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их роли в облике города).

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество (палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в Москве).

Культовая архитектура. Светский характер храмов, усиление ее декоративности, включение ордерных элементов, скульптурного декора, изразцов. Церковь Троицы в Никитниках.

Шатровые храмы. Повторение традиционных художественных форм. Превращение шатра в декоративную постройку: «Дивная» церковь в Угличе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, Рождества Богородицы в Путинках. Мероприятия по регулированию характера культового зодчества. Закон «освященного пятиглавия».

Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь).

Каменно-деревянные постройки (палаты Поганкиных). Поиски новых архитектурных решений в конце XVII века. «Нарышкинское» или «Московское барокко». Создание нового типа ярусного храма: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Спаса в Уборах (Храм Спаса Нерукотворного Образа), Троицы в Лыкове. Гражданское и жилое строительство.

Строгановский стиль архитектуры. Рождественская (Строгановская церковь) в Нижнем Новгороде 1696 - 1703 г.г. Введенский собор в Сольвычегодске 1689 - 93 и др.).

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда городов (кремли, монастыри).

Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; перечислить основные памятники.

4.3.4.2. Русская живопись XVII века

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве XVII века. Рост экономических и культурных связей с Западной Европой. Кризис средневекового мировоззрения. Интерес к историческому повествованию: иконы «Благословенно воинство...», «Церковь воинствующая». Появление новых жанров и светских реалистических мотивов, введение в иконы пейзажных и архитектурных фонов.

«Годуновская» (роспись церкви Живоначальной Троицы в Вяземах, иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря, «годуновские» псалтыри и др.) и «строгановская» (произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей)

школы — основные направления в изобразительном искусстве конца XVI —начала XVII в.

Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского Успенского собора. Фрески Архангельского собора и Золотой палаты Московского Кремля. Особенности росписи церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Фрески церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Строгановская школа и «северные письма». Местные художественные центры Поволжья (Кострома, Ярославль).

Ослабление церковного влияния на духовную жизнь русского народа. Постепенное разрушение церковных канонов. Пробуждение интереса к человеческой личности. Творчество Симона Ушакова и его трактат «Слово к люботщателям иконного писания». «Записки» Симеона Полоцкого, «Послание некоего изуграфа» Иосифа Владимирова и Иосифа Владимирова. «Живописное» направление в иконописи (Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский). Станковая живопись: произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, Гурия Никитина и других.

Усиление светских реалистических мотивов в живописи, подготовивших культурный перелом в начале XVIII века. Парсуна конца XVII века, портретные изображения М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др.

Эволюция книжной миниатюры: миниатюры Лицевого летописного свода XVI в; миниатюры лицевых житий (Житие Сергия Радонежского). Миниатюры к трудам: «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники.

4.3.5. Декоративно-прикладное искусство

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Русское народное декоративно-прикладное искусство XVII века, его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Тяга к

декоративности - основная тенденция развития прикладного искусства Возрастание значения народного орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Золотое и серебряное дело (посуда, государственные регалии, парадное оружие, оклады книг и икон). Местные художественные центры (Сольвычегодск, Ярославль, Нижний Новгород и др.). Лицевое, орнаментальное шитье. Крестьянский и городской костюм.

Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре, роль в становлении русского искусства Нового времени.

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)

Сформировать представление об особенности исторического развития Италии и причинах раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - ведущим центром итальянской культуры и творчеством представителя флорентийской школы живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер творчества Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. (Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения.

Рост и укрепление экономики и политического значения коммун, превращение их в города-государства, развитие торговли и производства. Зарождение капиталистических отношений. Периодизация искусства эпохи Возрождения. Формирование новой культуры в XIII-XIV веков, появление литературы на народном итальянском языке. Роль Данте, Петрарки, Боккаччо в развитии светской литературы. Становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Формирование локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.).

Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII^^ веков. Расцвет духовной культуры города. Мастер флорентийской школы Чимабуэ (1240/50-ок. 1302) и его произведения: «Мадонна с младенцем и ангелами» (конец XIII века), фрески в церкви Сан Франческо в Ассизи (1280-е гг.). Творчество Джотто ди

Бондоне (1266/67-1337) и значение его художественной реформы в развитии реалистического искусства эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель Арена в Падуе (1308-1310).

Художественное своеобразие сиенской школы. Черты утонченной изысканности и декоративизма в искусстве Сиены. Сохранение элементов византийской традиции, влияние североевропейской готики. Творчество Дуччо ди Буонинсенья (ок.1255-1319): «Маэста» (1308-1311). Творчество Симоне Мартини (ок.1284-1344): «Кондотьер Гвидориччо де Фольяни», «Благовещенье» (1333), «Мадонна».

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть видеофильм, например, «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)» из цикла «Мост над бездной» (П. Волкова).

5.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.)

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве архитекторов Брунеллеско и Альберти.

Расцвет итальянских городов-государств в XV веке. Светский характер культуры Возрождения. Распространение гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения, героизация человеческой личности. Изучение античной культуры, творческое использование ее наследия. Связь искусства и науки. Изучение законов линейной перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л.Б. Альберти).

Архитектура Раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Сложение нового типа светского здания (палаццо, общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта (госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции.

Леон Баттиста Альберти (1404-1472) - теоретик, архитектор, инженер. Книги Альберти: «О живописи» -1435; «Десять книг о зодчестве» - 1452). Архитектурные сооружения Альберти: палаццо Ручеллаи (1446-1451), фасад церкви Санта Мария Новелла, (оба - Флоренция), церковь Сан Андреа в Мантуе.

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве Брунеллески и Альберти.

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на обращении к античным традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио.

Творчество Лоренцо Гиберти (1378-1455). Идеализирующие тенденции и черты реализма в его произведениях: две пары бронзовых дверей для флорентийского баптистерия (первые-[1403-1424]; вторые -[1425-1452]).

Донателло - Донато ди Никкколо ди Бетти Барди (1388-1466) - глава нового реалистического направления в скульптуре. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи, конного монумента, рельефа.

Работа над образами Давида (1408-1409), Иоанна Евангелиста (1408-1415), св. Марка (1411-1412), св. Георгия (1416). Статуи ниш башни флорентийского собора (1420-1430): образы Иеремии, Аввакума. Деятельность Донателло в Падуе (1433-1443): рельефы падуанского собора св. Антония (1433); конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка» - 1443-1453 гг.). Поздний флорентийский период: бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» (1456-1457), «Мария Магдалина», рельефы кафедры флорентийского собора.

Скульптурные и живописные произведения Андреа Вероккио (1435-1488). Бронзовая фигура Давида (1476), конная статуя кондотьера Бартоло Коллеони в Венеции (1479-1496), картина «Крещение» (1476).

Самостоятельная работа: Составить список в хронологическом порядке основных произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных монументов Донателло Вероккио.

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) - родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 - Флоренция): «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Чудо с податью» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Овладение средствами линейной и воздушной перспективы.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) - «поэта линий». Противоречивый характер его искусства. Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485), «Оплакивание Христа» (ок. 1500). Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. Посмотреть видеофильм, например, «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

5.3. Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков. Общая характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное положение живописи и скульптуры по

отношению к архитектуре. Обособление и развитие новых жанров - портрета, пейзажа и исторической живописи. **5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)**

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи - основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных произведениях и направлениях деятельности (живопись, скульптура, архитектура), о композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) - «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти неуловимые предметные очертания его картин. Ранние произведения Леонардо да Винчи, влияние в них искусства Кватроченто: фигура ангела в картине Вероккио «Крещение Христа» (ок.1472), «Мадонна с цветком» - «Мадонна Бенуа» (1478). Работы 1480-х годов: «Поклонение волхвов» (1481-1482), «Св. Иероним» (1481). «Мадонна Лита» (1480) - произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты. Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494) - алтарная картина, объединившая особенности манеры письма художника. Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезный монастырь Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет Цецилии Галерани» (1483), скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Возвращение во Флоренцию (15031506), основные произведения: картон «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506), «Святая Анна» (1500- 1510). Французский период творчества (1515-1519). Поздние живописные работы Леонардо. Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения. Посмотреть видеофильм, например, «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника, создавшего образ идеально прекрасного, гармонически развитого человека в

окружении величавой архитектуры или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера.

Рафаэль - выдающийся художник Высокого Возрождения, который синтезировал
достижения своих предшественников и воплотил в своих произведениях гуманистический
образ совершенного человека. Творческий путь художника. Влияние учителя Перуджино на
ранние работы: «Сон рыцаря», «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии»
(1504). Флорентийский период: «Положение во гроб» (1507). Создание нового, земного и
реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна
Грандунка» (ок. 1505), «Мадонна со щегленком» (1505), «Прекрасная садовница» (1507).
Римский период творчества Рафаэля (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца
печати» (1508-1511), «Станца Элиодора» (1511-1514), «Станца пожара» (1514-1517). Картоны
для ковров. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины:

«Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Преображение» (1517-1520). Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет Маддалены Дони», «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Дама с вуалью» (1517-1518), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас».

5.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Сформировать представление о творчестве Микеланджело - величайшего представителя ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора. Раскрыть новаторские достижения художника в изобразительном искусстве.

Основные этапы творчества художника. **Ранние произведения** Микеланджело: мраморные рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» (1501-1504).

Живописные работы: тондо «Святое семейство» (1505-1508), картон «Битва при Кашине» (1505). **Римский период** творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Скульптурные композиции: «Вакх» (14961497), «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия Юлия II: Бронзовая статуя Юлия II (1506-1508). «Восставший раб», «Умирающий раб» (1513), Моисей (1515-1516).

Участие Микеланджело в обороне Флоренции (1529-1530). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534). **Поздние работы:** фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (15341541), фрески капеллы Паолина (1540), бюст Брута (1537-1538), «Пьета» (1550-1555), «Пьета» (1546 г.- в Риме, 1548-1555 г. - во Флоренции). «Пьета Ронданини» (1555-1564). Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: достройка и расширение церкви Сан Лоренцо во Флоренции, проект фасада (1517-1520), Сакристия - усыпальница Медичи (15211524), отделка библиотечного зала и вестибюля «Лауренцианы», завершение дворца Фарнезе, строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме. Перестройка римского Капитолия (1546).

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане.

5.3.4. Венецианская школа живописи

5.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер.

Джорджоне - Джорджо да Кастельфранко **(1476-1510)** и его новаторская роль в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции: значительно расширяет тематику живописи, вводит пейзаж и изображение нагого тела, стремится к одухотворенности и психологической выразительности образов. Картины на мифологические и литературные темы. «Юдифь» (ок.1500-1502), «Гроза» (1506-1507), «Спящая Венера» (1507-1508), «Сельский концерт» (1510). Портреты: «Неизвестный юноша», «Антонио Броккардо». Новое понимание жизни, связь человека с природой, тонкость колористических решений, торжество гуманистических идеалов.

Тициан Вечеллио (1477-1576) - крупнейший представитель венецианской школы поры расцвета Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Многоплановость и сложность его искусства. Ранние произведения: фрески в Скуола дель Санто из истории св. Антония Падуанского (1511), «Цыганская мадонна» (ок.1510). Поиски прекрасного женского образа, создание своего варианта земной и чувственной красоты: «Любовь небесная и земная» (1514). Контрастное сопоставление характеров, психологическая острота образов в картине «Динарий кесаря» (1516). Произведения зрелого периода: алтарные картины Тициана: «Вознесение Марии» («Ассунта») (1518) и «Мадонна Пезаро» (1519-1526) в церкви Санта Мария дель Фрари в Венеции. Религиозные картины, усиление в них драматизма, экспрессивности живописных средств: «Терновый венец» (ок.1570), «Св. Себастьян» (1570), «Оплакивание Христа» (1573-1576). Картины на мифологические сюжеты: «Вакх и Ариадна» (1523), «Даная» (1545). Батальная композиция «Битва при Кадоре».

Портреты кисти Тициана: «Юноша с перчаткой» (ок.1518-1520), «Портрет папы Павла III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе» (1546), «Портрет Ипполито Риминальди» (1548), Сдержанность, достоинство и величие портретных образов, глубокая проникновенность во внутренний мир человека.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» (Джорджоне); «Динарий кесаря» (Тициана).

5.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов.

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1588) - мастер алтарных картин и пышных монументальных росписей, где главным действующим лицом является сограждане художника. Светский характер религиозных картин: «Брак в Канне» (1562), «Пир у Симона Фарисея» (1570), «Пир в доме Ливия» (1573). Роспись в церкви св. Себастьяна (1555-1556). Историческое полотно «Битва при Лепанто» (1571), отклик художника на современные события - на победу Венеции над турками. Цикл картин для семьи Куччина, тонкая проникновенность в передаче характеров, глубокая человечность образов. Декоративный характер его живописи, оригинальные композиционные и колористические решения. Трагические тенденции в поздних картинах художника: «Распятие», «Оплакивание Христа».

Якопо Тинторетто - Якопо Робусти (1519-1594) - яркий представитель венецианского искусства второй половины XVI века. Сочетание реализма с мистической экзальтацией и маньеристическими тенденциями. Картины: «Чудо св. Марка» (1548), «Спасение Арсинои» (1555), «Введение во храм» (1555), «Бегство в Египет» (1582-1584). Значение изображения природы в картинах художника. Цикл картин на сюжеты из истории св. Марка. (1562-1566). Новая интерпретация традиционных религиозных и мифологических сюжетов, живописные варианты темы «Тайная вечеря» (1566; 1591-1594).

Характерные черты творчества Тинторетто: маньеристические приемы композиционного построения и трактовки фигур, экспрессия, драматизм, глубина раскрытия психологических явлений.

Искусство маньеризма. Два этапа развития нового направления: ранний маньеризм и зрелый маньеризм. Характерные черты и признаки маньеризма. Представители маньеризма: Якопо Понтормо (1494-1556), Россо (1494-1541) и Джулио Романо (1492-1541). Пармиджанино - Франческо Маццола (1503-1540) - крупнейший художник маньеристического искусства. «Мадонна с розой» (1527), «Мадонна с длинной шеей» (15341540).

Самостоятельная работа: словарная работа (маньеризм); перечислить основные произведения художников маньеризма; подготовить сообщения о творчестве Париджанино, Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини.

5.4. История искусства стран Северного Возрождения 5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить сосуществование реалистических и готических тенденций,

демократические и фольклорные черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии искусства Нидерландов эпохи Возрождения.

Образ мира в нидерландском искусстве эпохи Возрождения. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Новаторское творчество братьев ван Эйков, основателей нидерландской школы, утверждение станковой картины. Гентский алтарь (ок. 1432) ван Эйков, особенности композиции, приемы художественной выразительности.

Губерт ван Эйк (?-1426) и его картина «Три Марии у гроба Христа».

Творчество Ян ван Эйка (ок.1390-1441), родоначальника масляной живописи. Произведения Ян ван Эйка: «Мадонна в церкви» (конец 1520-х гг.), «Мадонна каноника Ван дер Пале» (1436), «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), переплетение в произведениях символического и реального, тщательная проработка деталей. Новое понимание портрета, изменения композиционной структуры: отход от профильного изображения, трехчетвертной разворот фигуры, обращенность к зрителю, острая выразительность образа. «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет кардинала Альбергати» (1431). Анализ композиции
«Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание (по выбору) одного из произведений Ян ван Эйка.

5.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени.

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450-1516). Переплетение в его творчестве фольклора и мистики, фантастики и реализма. Назидательные полотна: «Исцеление глупости» (14751480?), «Фокусник» (1475-1480), «Семь смертных грехов». Произведения на религиозные сюжеты и их новая интерпретация: «Христос перед народом» (1475-1480), «Распятие с донатором» (1480-1485), «Несение креста» (1490-1500). Зрелый период творчества. Характерные особенности произведений этого периода: иносказательность содержания социальный подтекст: «Корабль дураков» (ок.1490-1500), триптихи: «Воз сена» (1500-1502), «Сад земных наслаждений» (ок.1503-1504). Поздние работы художника, отразившие трагизм и

сложность духовного бытия человека: «Блудный сын» (1510), «Несение креста» (1515-1516).

Творчество Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/1530-1569). Новая философская и социальная тематика, развитие бытового жанра и пейзажа. Ранние произведения художника. Создание сатирических полотен: циклы «Семь смертных грехов», «Семь добродетелей» (период 1556-1550). Связь с фольклором и народной сатирой: «Битва масленицы и поста» (1559), «Пословицы» (1559), «Детские игры» (1560). Тема войны и смерти в произведениях художника: «Триумф смерти» (1562), «Избиение младенцев». Аллегорические произведения: «Падение ангела» (1562), «Вавилонская башня» (1563), «Слепые» (1568). Мир природы и людей в цикле пейзажей «Времена года» (1565). Сельская жизнь и ее отражение в картинах «Крестьянская свадьба» (1566), «Крестьянский танец» (1566). Графика Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Посмотреть видеофильм, например, «Босх Иероним. Корабль дураков (1500)» из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете на канале You Tube.

5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528)

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера - ведущем художнике немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии. Познакомить с графикой Дюрера, объяснить технические особенности гравюры на дереве и металле.

Социальная и идейная борьба в Германии в эпоху Возрождения. Реформация и крестьянская война в Германии, их влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Влияние итальянского искусства на творчество Дюрера. «Дневник нидерланского путешествия» Дюрера. Живописные произведения Дюрера: «Поклонение младенцу» (1496), Паумгартнеровский алтарь (1502-1504), «Праздник четок» (1505- 1507), «Адам и Ева» (1507). Пространственность построений композиций сочетается с тщательной передачей деталей. Портреты современников, людей ярких дарований и сильных страстей: «Портрет Освальда Крелля» (1499), «Портрет молодой женщины» (1506-1507). Отражение духовной жизни художника в его автопортретах.

Роль Дюрера в развитии гравюры на дереве и металле, новаторские технические приемы, сочетание смелости художественных приемов с богатством содержания. Серии гравюр на дереве: «Апокалипсис» (1498), «Жизнь Марии» (1500-1505), «Большие страсти» (1498, 1511-1512), «Малые страсти» (1511-1512), «Страсти» (1511-1512). Гравюры на меди: «Адам и Ева» (1504), «Немезида» (1501), «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия» (все-1513-1514). Работы для императора Максимилиана (1515-1518): монументальные гравюры на дереве: «Триумфальная арка» (1515), «Триумфальная колесница». Поздние произведения художника: «Четыре апостола» (1526), портреты нюрбенских бюргеров Иеронима Хольцшуэра (1526), Якоба Муффеля (1526).

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических произведений Дюрера. Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле.

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего - крупнейшем портретисте XVI века.

Широкий диапазон творчества Ганса Гольбейна Младшего: фрески на сюжеты из мифологии, античной истории и современной литературы. Преобладающее место портрета в творчестве художника. Правдивость характеристики личности, подчеркнутая индивидуализация. Художественные приемы, свойственные Гольбейну в решении задач портрета: ограниченность пространства, уплощенность формы и графичность ее трактовки, реалистическая трактовка образов. Парные портреты Якоба Майера и его жены (1516), портрет Эразма Ротердамского (1523), Томаса Мора, математика и астронома Никласа Кратцера, французского посла в Лондоне Моретта, короля Генриха VIII. Графика Гольбейна. Серия гравюр на дереве Гольбейна «Пляска смерти» (1524-1526). Рисунки Гольбейна.

Самостоятельная работа: Проанализировать «Портрет Эразма Ротердамского» Г.Гольбейна.

5.4.3. Искусство Испании эпохи Возрождения

Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко.

Объединение страны, возвышение королевской власти в конце XV - первой половине XVI века. Географические открытия, расширение пределов государства.

Церковь и инквизиция как опора испанского абсолютизма. Сложность и

противоречивость испанского искусства, смесь реализма с чертами фантастики и религиозной экзальтации. Влияние итальянского маньеризма.

Творчество Эль Греко - Доменико Теотокопули (ок.1541-1614), связь его искусства с византийскими традициями и маньеризмом венецианской живописной школой. Религиозные картины: «Троица», «Успение Богоматери», «Раздирание одежд Христа» (все 1577 г.). Полотно «Погребение графа Оргаса» (1586), особенности художественного решения.

Особенности индивидуальной манеры Эль Греко: склонность к деформации, вытянутости пропорций фигур и дематериализация форм, сочетание фантастичности сюжета и реализма трактовки, тонкость передачи душевных движений. Эль Греко - мастер портрета. Основные произведения: «Портрет инквизитора Ниньо де Гевара» (1596), «Дама в боа». Характерные особенности портретных композиций: сдержанность и простота, внимание к индивидуальным особенностям модели, глубина психологической характеристики. Пейзаж Эль Греко

«Вид Толедо в грозу» (1603).

Самостоятельная работа: проанализировать композиции Эль Греко

«Погребение графа Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610).

5.4.4. Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.)

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его роли на развитие европейской архитектуры.

Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV века. Формирование нового французского искусства на основе нидерландского и итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Расцвет искусства на базе национального государства. Французская живопись XV в. Развитие миниатюры. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI века.

Творчество Жана Фуке (ок.1420 - ок. 1490). Алтарные картины, портреты, миниатюры.

Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло.

Расцвет живописного и карандашного портрета. Портреты Жана (умер в 1541) и Франсуа Клуэ (ок. 1510-1572).

Архитектура и скульптура Франции эпохи Возрождения. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Новая организация строительства, роль архитектора-декоратора Развитие архитектуры нового направления, ансамблевый характер строящихся сооружений.

Деятельность Жана Гужона (ок. 1510-15680), Пьера Леско (ок. 1510-1578), Филибера Делорма (ок. 1512-1570). Строительство Лувра.

Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Скульптурные работы Жана Гужона. Произведения Ж. Пилона (1537-1590).

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр своих конспектов, изучение соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и творчеству художников).

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв.

6.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира.

Семнадцатый век - новый этап исторического и культурного развития стран Западной Европы. Завершение формирования крупных централизованных государств на территории Западной Европы и национальных школ в искусстве (Франция, Англия, Испания и другие). Достижения европейской культуры XVII века. Подъем точных и естественных наук. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии - Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки. Интерес к психологии индивидуальности в ее отношении к обществу и миру.

Принципы исторической периодизации западноевропейского искусства XVII века. Основные национальные школы Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Основные черты европейского искусства XVII века. Рост реалистических

элементов, обращение к жизни народа. Формирование системы жанров в европейском искусстве.

Проблема стиля в искусстве XVII века. Барокко, классицизм, рококо - основные стилевые направления искусства XVII века. Проблема синтеза искусств.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии.

6.2. Искусство Италии XVII века

6.2.1. Архитектура и скульптура Италии XVII века

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо Бернини.

Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозности масштабов и декоративному единству целого в сочетании различных видов искусства. Значение монументальной живописи в искусстве барокко. Основные идеи и тематика росписей церквей и дворцов. Архитектурные сооружения Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане (у четырех фонтанов) в Риме (1634-1667), римская церковь Сант Иво (1642-1660).

Творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты Бернини: живописный «Потрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты: «Портрет Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).

Произведения зрелого периода. Мемориальная скульптура: «Надгробие папы Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция «Экстаз св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), «Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г). «Памятник Людовика XIV» (1665).

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини: убранство интерьера собора св. Петра в Риме, «Бронзовый киворий» (балдахин, 1624 - 1633), лестница - Скала Реджа - Ватиканского дворца (1663-1666). Создание площади перед собором св. Петра (1656-1667). Фонтаны Бернини: Фонтан «Баркаччо» (1620-е г.), «Фонтан Тритона» (1637), «Фонтан четырех рек на площади Навона» (1648 - 1651 при участии Якопо Фанчелли, Антонио Раджи, Клод Пуссен, Франческо Баратта).

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», «киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.

6.2.2. Живопись Италии XVII века

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным

направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в области

формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо.

Братья Карраччи и Болонская Академия («Академия дельи инкаминати» - «Академия

вступивших на правильный путь»). Сложение академического направления в живописи.

Стремление следовать античным и ренессансным образцам. Значение ее как прообраза других

академий, возникших в различных европейских странах в последующие эпохи.

Лодовико (1555-1619), Агостино (1558-1601), Аннибале (1560-1609) Карраччи.

Создание нового типа алтарной картины. Произведения Аннибале: росписи паллацо Фарнезе

(сер. 1590-х). Станковые картины: «Святые жены у гроба Христа» (вт. пол. 1590-х г.), «Бегство

в Египет» (1603-1604), «Оплакивание Христа» (ок.1605).

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо (1570-71-1610), представителя

реалистического направления. Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики.

Натюрморты Караваджо: «Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами».

Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода:

66

«Вакх» (1595-1596), «Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины- штудии на различные состояния и передачу эмоций, введение бытовой

тематики и натюрморта: «Юноша, укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).

Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина» (ок. 1596), «Святые Марфа и Магдалина» (15971598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и Олоферн» (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596). «Пишущий апостол Матфей, руку которого направляет ангел» (15971598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), «Обращение Савла» (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в Эммаусе» (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб» (1602-1604), «Бичевание Христа» (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя (ок. 1600 - 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна пилигримов» - начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (16051606) «Мадонна с четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: «Портрет Маффео Барберини» (ок. 1597-1598), «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608).

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

6.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса.

Значение буржуазной революции XVI века для судеб Нидерландов конца XVI века. Образование в южных провинциях Нидерландов государства Фландрии. Протекторат Испании, сохранение роли аристократии и богатого патрициата, церкви в общественной жизни страны. Барокко - господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII века. Характерные черты фламандской

живописи - яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - гуманист, художник, дипломат, глава фламандской живописи и крупнейший мастер XVII века в Европе. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики картин художника.

Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелла в Риме (1608), религиозные картины: триптих «Водружение креста» (1610-1611); «Поклонение волхвов» (1625). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625), серия эскизов декоративных арок. Мифологические картины: «Вакханалия» (1615),
«Персей и Андромеда» (1620-1621). Картины со сценами охоты: «Охота на львов» (1621) и др.

Портреты кисти Рубенса: «Портрет герцога Лермы» (1603), «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640).

Жанровые картины: «Деревенский праздник» - «Кермесса» (1630),
«Крестьянский танец» (1636-1640). Человек и природа в творчестве Рубенса. Пейзажи художника: «Возчики камней» (1620), «Пейзаж с радугой» (1630). Графическое наследие Рубенса. Значение мастерской Рубенса в развитии фламандского искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) - создатель нового общеевропейского типа репрезентативного аристократического портрета. Итальянский, антверпенский, английский периоды в творчестве художника. Религиозные картины: «Св. Мартин» (1620-1621). Портреты: «Автопортрет» (1620-1630 - гг.), «Семейный портрет» (1621), «Портрет маркизы Бриньола-Сале» (1622-1627), «Портрет эрцгерцогини Изабеллы» (1628) «Портрет Карла I на охоте» (1635), «Портрет Джорджа Дигби и Уильяма Рассела» (1637).

Творчество Якоба Йорданса (1593-1678). Связь произведений Йорданса с народной жизнью. Монументальные композиции: «Поклонения волхвов» (1618-1620), «Сатир в гостях у крестьянина» (1620), «Бобовый король» (1638),
«Автопортрет с родителями, братьями и сестрами» (1615), «Портрет четы Сурпель» (1636).

Франс Снейдерс (1579-1657) - мастер натюрморта в искусстве XVII века. Особенности его искусства: чувственное, красочное восприятие, динамизм, широкая

живописная манера. «Лавки» (1620-е гг.). Снейдерс-анималист. Сцены охот в его творчестве.

Бытовая живопись Адриана Браувера (1605/06 -1638). Развитие художником традиций гротескного искусства, специфика его реализма. Поиски остроты выразительности и выработка собственной манеры письма. «Драка крестьян при игре в карты» (1630-е гг.), «Операция на плече» (1630-е г.). Роль Браувера в развитии европейского пейзажа: «Дюны при луне».

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620). Записать основные произведения Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана Браувера.

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков.

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии художественной культуры. Образование Голландии - первой капиталистической страны в Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая периодизация голландского искусства XVII века.

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» (Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.).

Живопись - ведущий вид искусства в Голландии. Формирование национальной реалистической школы. Ее истоки и тенденции. Гарлемская Академия (Корнелис ван Гарлем, Генрих Гольциус, Ван Мандер).

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. Формирование группового портрета, его истоки, основные типы.

Творчество Франса Халса (1581/85-1666) - основоположника реалистического портрета XVII века, решение им проблемы единства действующих лиц в групповом портрете: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия», «Портрет попечительниц приюта для престарелых» (1664), «Портрет попечителей для престарелых» (1664). Яркая и правдивая характеристика портретных образов, разнообразие социальных типов. «Протрет офицера» (1624), «Портрет молодого человека с перчаткой» (1650), «Мужчина в широкополой

шляпе» (1661-1663), «Харлемская ведьма Малле Баббе» (1630), «Цыганка» (1628-1630). Манера живописи художника, специфика его техники.

Становление и развитие бытового жанра в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон повседневной городской и сельской жизни. Адриан Ван Остаде (1610-1685) - мастер крестьянского жанра: «Драка» (1637), «Деревенские музыканты» (1645).

Творчество Яна Стена (1625/26-1679). Сатира и мораль в его искусстве, связь его произведений с народным театром.

Творчество Яна Вермера Делфтского (1632-1675), поэтичность его искусства. Живописные приемы художника, роль света и воздуха, богатство материальной структуры предметного мира в его произведениях: «Кружевница» (1664-1665), «Любовное письмо» (1670), «Женщина, примеривающая жемчужное ожерелье» (1660), пейзаж «Вид Делфта» (1660)

Произведения Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

Развитие пейзажа в искусстве Голландии XVII-XVin веков.

Становление и развитие национального реалистического пейзажа: Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдаль, Якоб ван Рейсдаль, Мейндерт Хоббема, Паулюс Поттер, Алберт Кейп, Филипс Воуверман.

Развитие голландского натюрморта, его основные виды и художественная специфика, тематика, интерес к передаче освещения, светоцветового единства, фактуре вещей. Художники: Виллем Класс Хеда, Питер Класс, Абрахам Ван Бейерен, Виллем Калф.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; Подготовить описание основных картин (по выбору) бытового жанра Герарда Тербоха, Герарда Доу, Габриэля Метсю, Питера де Хоха.

6.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 - 1669)

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль в развитии различных жанров живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве.

Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров живописи. Периодизация его творчества. Автопортреты как документ

творческой биографии. Портреты раннего периода: «Флора» (1634), «Анатомия доктора Тюльпа» (1632), «Ночной дозор» (1642) и др. Религиозные и мифологические композиции: «Симеон во храме» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ангел, покидающий семейство Товия» (1637), «Притча о работниках на винограднике (1637), «Даная» (1636, переработана в 1646-1648 г.), Живописная техника позднего Рембрандта. Тенденции к обобщению и монументальности. «Святое семейство» (1645), «Заговор Цивилиса» (1661),
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (1660), «Возвращение блудного сына» (1668-1669). Эволюция от внешнего драматизма к передаче сложных душевных состояний человека. Портреты позднего периода: «Портрет старика в красном» (1652-1654), «Портрет Яна Сикса» (1654), «Портрет читающего Титуса» (1656), «Портрет Хендрикье Стоффельс» (1657-1659), «Синдики» (1662). Рембрандт - график, рисовальщик и офортист. Рисунки и офорты Рембрандта. Графические пейзажи: «Три дерева» (1643), «Пейзаж с мостиком» (1630), «Зимний вид» (1646). Значение искусства Рембрандта в мировой культуре.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения живописи Рембрандта; прочитать книгу, например, Декарг П. Рембрандт. - М.: Молодая гвардия, 2010. - (ЖЗЛ).

6.5. Искусство Испании XVII-XVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 - 1660)

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи.

Ослабление экономического и политического положения Испании на рубеже XVI-XVII веков. Укрепление испанского абсолютизма, рост влияния реакционных идей контрреформации. Расцвет испанской литературы и искусства на рубеже XVI-XVII веков. Демократизм, любовь, знание жизни народа и вместе с тем утонченный интеллектуализм, приверженность к сословным дворянским идеалам - специфические черты испанской национальной художественной культуры. Основные этапы истории Испании. Характер испанского абсолютизма и католической церкви и их влияние на искусство и культуру. Сложение реалистического направления в живописи.

Хусепе де Рибера (1591-1652) - первый мастер испанского «золотого века».

Реалистический характер творчества, введение народных типов в религиозное искусство. Драматизм и эмоциональность образов. «Святая Инесса» (1641), «Хромоножка» (1642).

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Связь его творчества с испанской деревянной скульптурой. Сочетание аскетической суровости и элементов мистики с материальной конкретностью и реалистическим раскрытием образов в его произведениях. «Отрочество Мадонны» (1660). Натюрморты Сурбарана: «Натюрморт с апельсинами и лимонами» (1633), «Натюрморт с чашкой и вазами» (1633-1640).

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Эволюция творчества от суровой сдержанности и строгой правдивости к идеализированному и сентиментальному искусству. «Мальчик с собакой» (1650).

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) - величайший испанский художник. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» (1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» или «Пьяницы» (1628-1629). Создание исторических и жанровых полотен. Вклад Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов кисти Веласкеса: портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: «Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков.

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных картинах ведущих художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».

6.6. Искусство Франции XVII-XVin вв.

Франция - классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции (литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры.

Основные направления: монументально - декоративное искусство, классицизм, реалистические течения. **6.6.1. Живопись Франции XVII века**

Сформировать понятие о классицизме - ведущем стиле французского искусства XVII века; раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество представителей реалистического направления.

Движение Французского Просвещения, его влияние на содержание и форму изобразительного искусства. Протест против пороков общества, вера в достижение идеального «царства разума». Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Дидро).

Никола Пуссен (1594-1665) - величайший художник Франции XVII века. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Рационализм и эмоционально- чувственное начало в его творчестве. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Реалистическая основа образов Пуссена. Морально - философское содержание искусства Пуссена. Метод работы Пуссена. Мифологические и исторические картины: «Царство Флоры» (1631-1632), «Танкред и Эрминия» (1630). Образ мира в пейзажах
Пуссена: цикл картин «Времена года» (1660-1664). Эволюция художественного творчества. Пуссен - портретист. Творческий метод Пуссена, его рисунки. Взгляды Пуссена на искусство.

Творчество Клода Лоррена (1600-1682) и проблема классического пейзажа. Пейзажи с мотивами гаваней: «Утро в гавани» (1640-е г.), пейзажи, изображающие различные времена суток: «Утро» (1666), «Полдень» (1661), «Вечер» (1663), «Ночь «(1672).

Деятельность братьев Ленен, работавших в реалистическом направлении, обратившихся к крестьянскому жанру

Творчество Луи Ленена (1593-1648). Обобщенные, типичные образы крестьян в его искусстве: «Семейство молочницы» (1640-е г.), «Трапеза крестьян» (1642), «Кузница» (1640). Развитие реализма во французской графике первой половины XVII века. Творчество Жака Калло (1592/93-1635). Тематическое многообразие его

творчества, связь с театром, отражение народной жизни. Технические новшества Калло. Серии «Каприччи» (1617), «Цыгане» (1622), «Малые страсти» (1624), «Малые бедствия войны» (1632), «Большие бедствия войны» (1633), «Большие виды Парижа» (1630).

Самостоятельная работа: термин «классицизм»; написать сообщение о «живописцах реальности» и их значении в сложении реалистического направления во французском искусстве XVIII века.

6.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв.

Дать представление о проявлении новых направлений в архитектуре Франции XVII- XVIII вв. (барокко, рококо, классицизм); раскрыть руководящую роль Королевской Академии архитектуры, основанной в 1671 году; познакомить с основными сооружениями.

Проблема дворцового и городского ансамбля в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар). Восточный фасад Лувра (К. Перро).

Расцвет стиля рококо во французской архитектуре 1720-1740 гг. (строительство и украшение городских особняков-отелей, развитие орнаментально- декоративных форм пластики, роль лепнины в украшении интерьера, создание художественной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства). Градостроительные идеи французского классицизма (творчество Жака Анжа Габриэля). Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее, дворцовых и садово-парковых ансамблях.

6.6.3. Живопись Франции XVIII века

Сформировать представление о стилистическом многообразие французской живописи XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм, классицизм, предромантизм) на основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений.

Творчество Антуана Ватто (1684-1721). Обращение к галантному жанру, живописи настроения, стремление к передаче тонких душевных движений. Реалистическая основа творческого метода Ватто. Тематическое разнообразие живописи: жанровые сцены: «Савояр с сурком» (1716), «Лавка Жерсена» (1720); военные картины «Тягости войны» (1710); театральные сцены: «Актеры французского театра» (1712), «Жиль» (1720); «галантные празднества» художника:

«Отплытие на остров Киферу» (1718), «Общество в парке» (1710-х г.). Рисунок в творчестве Антуана Ватто.

Расцвет стиля рококо. Декоративные и станковые формы живописи рококо (росписи плафонов, стен, создание десссюдепортов, декоративных и сюжетных гобеленов, распространение камерного портрета и пейзажа, мифологических и аллегорических картин, галантного и пасторального жанров).

Творчество Франсуа Буше (1703-1770) - типичного выразителя придворной идеологии. Универсализм Буше - отражение основных стилистических черт рококо (станковая и монументально-декоративная живопись, создание эскизов для гобеленов, мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, оформление книг, работа в театре, эскизы костюмов и пр.). Основные произведения художника: «Купание Дианы» (1742), «Туалет Венеры» (начало 1740-х г.), «Пигмалион и Галатея» (1766).

Эстетика просветителей и выражение идеалов «третьего сословия» во французской живописи XVIII века.

Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена (1699-1779). Демократизм его искусства. Поэтизация нравов «третьего сословия». Портреты Шардена, утверждение в них ценности человеческой личности: «Автопортрет», «Портрет жены» (оба -1770-е г.). Жанровые картины: «Молитва перед обедом» (1744). Передача чистых человеческих чувств и скромных будничных домашних сцен, обретающих под кистью художника поэзию и нравственную значительность. Натюрморты Шардена: Медный бак» (1730), «Десерт» (1763), «Натюрморт с атрибутами искусства» (1760), стремление раскрыть материальную и живописную красоту предметного мира Особенности его манеры: композиции подчинены строгой логике, безупречное чувство ритма, уравновешенность, колористическое богатство.

Творчество Жана-Батиста Греза (1725-1805) - как представителя **сентиментально- морализирующего направления** в живописи. Идеализация патриархальной морали в творчестве Греза: «Паралитик или Плоды хорошего воспитания» (1763).

Эволюция искусства рококо в творчестве Жана Оноре Фрагонара (1732-1806). Жизнеутверждающий гедонизм его искусства. Бытовые картины и пейзажи, графические работы. «Поцелуй украдкой» (1780), «Счастливые возможности качелей» (1767).

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, перечислить основные их работы. Записать термины: «рококо», «пасторальный жанр», «галантный жанр», «сентиментализм» и «предромантизм».

6.7. Искусство Англии XVIII века

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством основных представителей английской живописи.

Историческая обстановка в Англии XVII - XVIII веков. Победа буржуазной революции 1640-1660 г. и ее значение для экономического и политического развития страны. Расцвет английской культуры (развитие философии, точных наук, классической, политической экономики, распространение идей Просвещения). Становление и расцвет национальной школы живописи в Англии XVIII века.

Уильям Хогарт (1697-1764) - основоположник критического реализма в европейском искусстве Нового времени. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта, обличение пороков английского общества, феодальных и классовых предрассудков. Хогарт -автор так называемых «разговорных» картин - групповых портретов, в которых персонажи связаны несложным сюжетом. Портреты: «Автопортрет с собакой» (1745), «Слуги», «Продавщица креветок» (1760). Демократизм портретного творчества Хогарта, внимание к человеческой личности независимо от социального положения модели, варьирование манеры в зависимоси от конкретных особенностей изображаемого лица. Жанровые картины: цикл картин «Модный брак» (1743-1745).

Гравюры Хогарта, морализирующие тенденции его искусства: циклы гравюр: «Жизнь подмастерья» или «Прилежание и леность» (1 747). Теоретические работы Хогарта («Анализ красоты» - 1753). Влияние Хогарта на развитие критического реализма в европейском искусстве XIX века на становление политической и бытовой карикатуры.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Крупнейшие мастера английского портрета: Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо, Томас Лоуренс. Своеобразие английского группового портрета.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792) - крупнейший мастер английской живописи. Характерные особенности живописи художника: динамическая, смело развернутая композиция. Уверенный рисунок, крепкая пластическая лепка формы, звучный золотистый колорит, богатство рефлексов, сочетание плотной кладки с лессировками. Основные

портреты, свойственные им ярко выраженная индивидуальная характеристика моделей: «Сара Сидонс в образе Музы трагедии» (1783-1784), «Миссис Хор с ребенком» (1788). Картины на мифологические темы.

Томас Гейнсборо (1727-1788) - создатель своеобразного портрета-настроения, проникнутого элегическими нотами. Самобытность творчества, лиризм полотен, текучая живописность мягких тонов. Влияние сентиментализма, обусловившего подчеркнутую чувствительность, увлечение красотой природы. Портреты: «Портрет дамы в голубом» (1770), «Мальчик в голубом» (1770), «Портрет Сары Сидонс» (1784-1785). Интерес художника к внутреннему миру человека, к передаче его эмоционального состояния.

Пейзажи Гейнсборо: «Повозка» (1770), «Водопой» (1770). Жизненная передача характерных состояний природы Англии.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения ведущих английских художников; сделать сравнительный анализ портретов актрисы Сары Сидонс, выполненных Рейнольдсом и Гейнсборо.

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм. Художественные связи с Украиной. **7.1. Искусство первой трети XVIII века**

Дать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город».

Государственные преобразования Петра I. Создание Российской империи. Роль прогрессивных реформ. Мощный подъем и развитие национальной культуры. Сочетание нового и традиционного в культуре и искусстве петровского времени. Процесс обмирщения искусства. Сложение новой жанровой системы. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Идея «общей пользы» и прагматические тенденции в петровском искусстве. Роль искусства в пропаганде петровских реформ, внешней

политики России, светского мировоззрения. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, иностранные мастера, пенсионерство.

Искусство портрета как значительное явление в русском искусстве начала века. Работа с натуры - новая черта русской живописи.

Творчество Ивана Никитича Никитина (середина 1680-х - не ранее 1742). Стремление художника выразить национальный характер и индивидуальное своеобразие, внутреннее содержание образа, правдивость характеристики личности: «Портрет сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны» (до 1716), «Портрет канцлера Г. И. Головкина» (1720- е г.), «Напольный гетман» (1720-е г.), «Портрет Петра I на смертном ложе» (1725), «Портрет С.Г. Строганова» (1726).

Творчество Андрея (Матвеевича?) Матвеева (1701-1739). Первый из русских мастеров получивший полноценное западноевропейское художественное образование, глава «живописной команды» Канцелярии от строений, руководитель монументально- декоративных работ Петербурга и его окрестностей. «Портрет А. П. Голицыной» (1728), «Автопортрет с женой» (1729) - первый в русской истории парный портрет и автопортрет. Теплота, сдержанность и серьезность работ.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), итальянского архитектора, скульптора, декоратора; разнообразие деятельности. Бронзовый бюст Петра I (1723-1729) - одно из лучших изображений императора в иконографии Петра I, своего рода образ эпохи, типичное произведение барокко, в котором проявились характерные черты искусства скульптора: динамичность композиции, подчеркнутая пространственность, светотеневая контрастность и живописность пластических масс. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741) - первый русский монумент, соединение парадно-жанровых мотивов, мастерство обобщения при сохранении индивидуальной характеристики, блестящее мастерство в передаче фактуры одеяний. Памятник Петра I (1744) перед Инженерным замком - мужественный, простой и ясный пластический язык образного выражения силы и могущества русской государственной власти.

Графика.

Творчество Алексея Федоровича Зубова (1682-ум. после 1744 г.) и его роль в развитии русской графики. Характерные особенности гравюр: живая заинтересованность художника окружающими явлениями, стремление показать новые изменения в обществе, документальная точность и жиз жизненная

конкретность изображения событий. «Панорама Петербурга» (офорт; 1716 - 1717).

Архитектура начала XVIII века. Простота и деловитость архитектуры. Формирование нового идеала города - регулярно и рационально спланированного единого архитектурного ансамбля. Отказ от радиально-кольцевой схемы в пользу прямоугольной сети улиц, главных проспектов, сходящихся в одной точке, образующих «трезубец». Появление новых типов зданий в русской архитектуре (административного, промышленного, учебного, научного назначения). Введение государством «образцовых проектов» для массового строительства. Использование зодчими высотных сооружений, увенчанных шпилями. Ордер - как важнейший атрибут архитектуры нового времени. Роль в развитии русской архитектуры иностранных архитекторов и трех русских зодчих - М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина. Связь классицистической линии в искусстве с деятельностью видного французского архитектора и инженера Жан-Батиста Леблона (1679 - 1719). Проект планировки Петербурга (1716; Леблон). Барочное направление деятельности Доменико Трезини (около 1670 - 1734), уроженца итальянской Швейцарии, возглавлявшего Канцелярию городовых дел, организацию, ведавшую застройкой столицы. Новизна построек по назначению и архитектуре. «Петропавловский собор» (1712 - 1733; арх. Д. Трезини) - новый для русской архитектуры тип храма - трехнефная базилика. Здание «Двенадцати коллегий» (1722, закончено к 1742 при участии Михаила Григорьевича Земцова (1684 - 1743) и Дж. Трезини) - первое административное здание. «Летний сад» - дворцово-парковая резиденция, украшенная декоративной скульптурой, заказанной в Италии. «Кунсткамера» - первый русский музей (1718 - 1734; арх. Г.И. Маттарнови и др.). «Летний дворец Петра» (1710 - 1714; Д. Трезини, А. Шлютер и др.). Резиденция А.Д. Меньшикова на берегу Васильевского острова (1710 - 1720; Дж. - М. Фонтана, Г. Шедель). «Центральная башня Адмиралтейства» с высоким золоченым шпилем, несущим флюгер в виде трехмачтового корабля (1732; арх. Иван Кузьмич Коробов (1700/1703 - 1747)). Создание планировки значительной части Адмиралтейского острова между Невой и Мойкой Петром Михайловичем Еропкиным (около 1698 - 1740).

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I, перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. Еропкина.

7.2. Искусство середины XVIII вв.

Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи

барокко; выявить основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра портрета в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова.

Два этапа развития искусства середины XVIII века: 30-е годы - время правления Анны Иоанновны, засилье иноземцев; 40-50-е годы - годы елизаветинского правления, характеризующимся ростом национального самосознания, поощрения всего отечественного,
время сложения стиля барокко, знаменующего синтез всех видов искусства.

78

Архитектура середины XVIII века. Творчество Франческо-Бартоломео Расстрелли (1700 - 1771), работавшем в стиле барокко. Стилистические черты архитектуры: главенство дворцов и храмов; понимание красоты как богатства и пышности; преобладание чувства над разумом. Стремление «оживить» мертвую материю (обильное включение скульптуры в систему несомых и несущих элементов, «скульптурность» орнаментов и чисто архитектурных деталей). Вольное обращение с ордерной системой. «Уничтожение» плоскости стены («волнующаяся» поверхность фасадов). Бесконечные «прорывы» - двери, окна, зеркала в интерьерах. Влияние французского классицизма на специфику русского барокко: в протяженности парков, фасадов дворцов, анфилад интерьеров; в господстве прямых линий в планах зданий. Большой дворец в Петергофе (1745 - 1755). Большой (Екатерининский дворец) в Царском селе (1752 - 1757). Зимний дворец (1754 - 1762). Ансамбль Смольного монастыря (1748 - 1764).

Живопись. Особенности жанровой структуры в изобразительном искусстве середины XVIII века. Своеобразие развития портретной живописи. Деятельность художников «Канцелярии от строений», проявление архаизмов в живописи, сохранение традиций старой русской живописи (парсуны).

Усиление влияния парсуной живописи. Новое и традиционное в портретах Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 - 1761): портреты детей Фермор (1750), К. и Н. Тишиных - свидетельство поэтического восприятия художником человека.

Творчество Алексея Петровича Антропова (1716-1795). Стремление художника к созданию реалистического образа; широкий диапазон творческих задач - от парадного портрета к камерному; жизненность характеристики. Портреты А.М. Измайловой (1754), М.А. Румянцевой (1764), А.В. Бутурлиной (1763), парадный портрет Петра III (1762).

Творчество крепостного живописца Ивана Петровича Аргунова (1729 - 1802): портреты князя и княгини Лобановых--Ростовских (1750-1754) - пример решения задач парадного портрета в традициях европейской живописи. Внутренняя значительность и правдивость образов в портретах мужа и жены Хрипуновых (1757). Портрет крестьянки в русском костюме (1784) - один из лучших и поэтичных произведений художника.

Графика. Развитие графики середины XVIII века, распространение архитектурного пейзажа, ведуты. Мастер «ландкартного дела» Михаил Иванович Махаев (1717 - 1770) и его циклы гравюр, посвященные Петербургу. Гравюры Ивана Алексеевича Соколова (ок. 1717 - 1757), отразившие время правления императрицы Елизаветы Петровны.

Монументальная живопись. Масштабная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Возрождение искусства мозаики. Проект Ломоносова по созданию двадцати мозаичных панно для Петропавловского собора (дошла «Полтавская баталия», 17621764). Цикл из 40 мозаичных портретных композиций (1758-1760).

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного искусства.

7.3. Русская архитектура второй половины XVIII века

Сформировать представление о стиле русского классицизма, основах его эстетики, особенностях его проявления в архитектуре. Познакомить с основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 - 1772), Ж. Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги. Распространения идей просветительства в России и их влияние на развитие стиля классицизм в России. Создание Академии художеств (1756). Иерархия видов и жанров искусства. Ведущая роль зодчества и скульптуры в рамках классицизма. Античный ордер, античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции как основа работ архитекторов и художников. «Здание Академии художеств» (1764 - 1788; арх. А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). «Ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге» (1771 - 1786; Ю.М. Фельтен, П. Егоров).

Творчество Василия Ивановича Баженова (1737/38-1799). Обучение в Академии художеств. Пенсионерское пребывание во Франции и Италии. Баженов и французская школа зодчества. Проект Кремлевского дворца в Москве (1767-1773).

Проблемы псевдоготики (Царицыно 1775-1785). Жилой дом П.Е. Пашкова (1784-1786). Проблемы атрибуции произведений Баженова. Жанр архитектурной фантазии и вопрос о неосуществимости его замыслов. Баженов - теоретик архитектуры.

Творчество Матвея Федоровича Казакова (1738-1812) - главы московской архитектурной школы классицизма. Обучение у Д.В. Ухтомского. Первые работы в Твери. Общественные постройки - Сенат в Московском Кремле (1776-1787), зал Благородного собрания (середина 1780-х гг.), Голицынская больница (1796-1801). Культовое зодчество: церковь-ротонда Филиппа Митрополита на Большой Мещанской (1777-1788). Типология московского особняка. Дом И.И. Демидова («Золотые комнаты») в Гороховском переулке (1789-1791). Ранний и строгий классицизм в творчестве архитектора. Особенности псевдоготических произведений - Петровский подъездной дворец (1775-1782).

Творчество Ивана Григорьевича Старова (1745 - 1808). Гармония объемов Таврического дворца в Петербурге (1783 - 1789).

Джакомо Кваренги (1744-1817), его крупнейшие постройки. Здание Академии наук (1783 - 1789); Александровский дворец в Царском Селе (1792 - 1796); Здание Смольного института (1806 - 1808).

Чарльз Камерон (ок.1745-1812) - английский архитектор, представитель классицизма. Его работы в Царском селе и Павловске. Ч.Камерон- декоратор.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; Подготовить сообщение о творчестве В.И. Баженова, М. Ф. Казакова, И. Е. Старова.

7.4. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с деятельностью А.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской портретной живописи на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть развитие монументальной скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. Козловского.

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. (А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов).

Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) - первый русский исторический живописец, значение его педагогической деятельности. Роль отечественной

тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда» (1770).

Творчество Григория Ивановича Угрюмова (1764-1823) - новый этап в развитии исторической живописи. Педагогическая деятельность художника в воспитании русских мастеров исторической живописи. Основная тема его композиций - борьба русского народа: с кочевниками («Испытание силы Яна Усмаря», 1796-1797).

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.

Творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36-1808). Национальное своеобразие его творчества, развитие интимного портрета, высокая живописная культура исполнения, тонкость психологического содержания образов. Основные произведения Рокотова: портреты Г.Г. Орлова (1762-1763), В.И. Майкова (около 1766 г.), Струйских (1772) В.Е. Новосильцевой (1780), Е.В. Санти (1785), В. Н. Суровцевой (конец 1780-х г.) и другие.

Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822). Композиционное разнообразие портретов Левицкого, черты аллегоричности, полнота характеристик и конкретность портретных образов. Портреты А.Ф. Кокоринова (1769-1770), воспитанниц Смольного института (1772-1776), П.А. Демидова (1773), Д. Дидро (1773-1774), М.А. Дьяковой-Львовой (1778), отца художника (1779), Урсулы Мнишек (1782), Екатерины II - законодательницы (1783). Трезвое, объективное отношение к модели, подчеркивание типичных черт, психологизм образов, четкость пластических объемов, колористическая сдержанность.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825). Стремление к определенной характеристики, к верности передачи черт, поиски естественности изображения, введение в портретную структуру пейзажных мотивов, черты сентиментализма. Портреты Екатерины II (1794-1796), М. И. Лопухиной (1797), В. И. Арсеньевой (сер. 1790-х гг.), сестер Гагариных. Парадный портрет А.Б. Куракина (ок.1801). Черты классицизма в портретах начала XEX века (портреты Долгоруких, дамы в тюрбане), особенности композиции, трактовка пластической формы и колорита. Становление бытового жанра в живописи и графике второй половины XVIII века. Иван Иванович Фирсов (1733-после 1785) и его картина «Юный живописец» (середина XIX века).

Михаил Шибанов и его жанровые композиции: «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного сговора» (1777). Социальная направленность его

творчества, внимание к правдивой передаче народных обычаев, образов русских крестьян, народным костюмам. Композиционные особенности произведений.

Иван Алексеевич Ерменев (1749 (?) -после 1792). Изображения крестьян и нищих в акварелях и рисунках начала 1770-х годов.

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. **РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – XIX века.**

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Общая характеристика истории развития европейского искусства конца XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально- освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный классицизм, ампир, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века.

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство Франции и революционно-освободительные движения эпохи.

Развитие национальных художественных школ в XIX веке.

8.1. История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на проявление стиля ампир в изобразительном искусстве.

Творчество Жака Луи Давида (1748-1825) и его значение для развития основных тенденций французского искусства. Ранние произведения Давида: «Слепой Велизарий» (1781), «Клятва Горациев» (1784). Революционный классицизм Давида и его связь с идеями французской революции 1789 года. Давид - общественный деятель. Революционное понимание героизма в искусстве Давида:

«Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793). Демократизм его образов.

Разнообразие по социальному составу портретов Давида: «Зеленщица» (1784), «Портрет мадам Рекамье» (1800).

Давид - живописец Империи и его произведения этого времени. «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар» (1801), «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1806 года» (1806-1807).

Классицистические картины Давида: «Сабинянки» (1799).

Школа Давида: Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, Антуан Гро, Энгр. Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) - центральная фигура французского классицизма XIX века, глава официальной академической школы. Противоречивость искусства художника. Эстетические взгляды Энгра, его обращение к традициям античности и Возрождения. Портреты и рисунки Энгра: портреты супругов Ривьер (1805), портрет художника Франсуа Гране (1807), портрет мадам Девосе (1807), графа Н.Д. Гурьева (1821), портрет Луи Франсуа Бертена Старшего (1832), автопортрет (1859). Исторические картины: «Фетида, умоляющая Юпитера» (1811), «Апофеоз Гомера» (1827), «Обет Людовика XIII» (1824). Картина «Большая одолиска» (1814). Поиски отвлеченно-монументального идеального классического стиля в исторической живописи. Картина «Источник» (1856) - аллегорический образ живительного вечного источника жизни.

Стиль ампир в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество К. Леду, Ш. Персье и Ф. Фонтена. Градостроительные ансамбли ампира. *Самостоятельная работа:* записать новые термины (революционный классицизм, неоклассицизм или стиль ампир); перечислить основные работы Давида, Энгра.

8.2. История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века

Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и содержание серий офортов художника.

Влияние антифеодального движения в Испании и революционных событий во Франции на формирование испанского искусства.

Франсиско Гойя (Ф. Гойя-и-Лусьентес;1746 - 1828) - великий художник испанского народа, наметивший новые черты развития европейского искусства XIX века. Обращение художника к противоречиям современной жизни, обличение социального зла, протест против насилия и мракобесия.

Ранние работы Гойи: картоны для шпалер (1775-1791). Портреты Гойи: «Портрет маркизы Анны Понтехос» (ок. 1787), «Портрет тореро Педро Ромеро» (1795-1798), «Портрет Х.М. Ховельяноса» (1798), портреты герцогини Альбы (1795, 1797). Воздействие идей французской революции на творчество Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Серия офортов «Каприччос» (1797-1798), их реалистическая сущность и критический характер. Гойя и романтизм. Живопись 1790-1800 годов. Утверждение красоты и значительность народных образов, жанровые картины, «Одетая маха», «Маха обнаженная» (1802), портреты: «Донья Исабель Кобос де Порсель» (1805), «Посол Французской республики Гиймарде» (1798), «Семейный портрет Карла IV» (1801). Монументально - декоративные работы: росписи церкви св. Антония Флоридского (1798). Творчество Гойи в конце 1800 - начале 1810 годов, связь его с национально - освободительной борьбой испанского народа против Наполеона: картина «Расстрел повстанцев» (1814). Серия офортов: «Бедствия войны» (1808-1820).

Поздние работы Гойи. Росписи «Дома глухого» (1819-1823). Портреты и жанровые картины. «Автопортрет» (1816), «Суд инквизиции» (ок. 1812-1819), «Процессия флагеллантов» (ок. 1812-1819), «Похороны сардинки» (ок. 1812-1819). Серия офортов «Диспаратес» (1820-1823).

Последние годы жизни в Бордо, произведения живописи: «Молочница из Бордо» (1826), графическая серия «Бордосские быки» (1825). Значение творчества художника для дальнейшего развития передового искусства XIX века.

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

8.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни и познакомить с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников.

Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного романтизма с революционными настроениями. Концепция героической личности, вступающей в борьбу с враждебным окружением, обращение романтиков к конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.

Теодор Жерико (1791-1824) - первый художник - романтик. Развитие в творчестве Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812),

«Раненный кирасир» (1814), Работа над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины «Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).

Серия портретов душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение творчества Жерико для последующего развития реалистического искусства.

Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения: «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.

Восточная тема в произведениях Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830) - яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), автопортреты.

Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние Делакруа на развитие французской живописи.

Франсуа Рюд (1784-1855) - крупнейший скульптор Франции романтической эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-1855). Драматическая выразительность образов Рюда.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников романтического направления, выделить основные их работы, сделать описание (по выбору) понравившегося произведения.

Искусство критического реализма во Франции Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Франсуа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя.

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй империи (1850 - 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация демократических сил, подъем революционного движения.

Французские революции 1830 и 1848 года и их значение в развитии культуры и

искусства. Сложение и развитие критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма.

Творчество Оноре Домье (1808 - 1879). Ранние графические произведения художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 - 1838). Мастерство обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических положительных образов в повседневной действительности.

Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: «Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении революционно - демократического реализма в искусстве Запада XX века.

Жан Франсуа Милле (1814-1875) - выдающийся французский живописец-реалист. Развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: Раннее творчество. Портреты. Революция 1848 года и развитие демократических и критических тенденций реализма Милле. Изображение крестьянского труда: «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863). Создание монументального и поэтического образа крестьянина - «Анжелюс» (1858-1859). Рисунки Милле. Пейзажи Милле: «Ноябрьский вечер» (1870), ряд морских видов. Эволюция живописного мастерства.

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), «Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), «Похороны в Орнане» (1849) - яркое правдивое изображение различных типов буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы» (1854). Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета. Утверждение демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие

в Парижской коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство.

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений Курбе; подготовить сообщение о картинах Милле на крестьянскую тему.

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи в развитии национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, подчеркнуть роль этюда в практике художников.

Камиль Коро (1796-1875) - крупнейший французский пейзажист. Разработка лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 - 1860). «Воз сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).

Теодор Руссо (1812 - 1867) - глава художников-барбизонцев. Значительность и монументальность простых мотивов природы, отношение к живому, особенно к деревьям, как к благородным существам. «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» (1848-1850, Париж, Лувр). «Дубы» (1852, Париж, Лувр). Драматическая взволнованность состояния природы в пейзажах Жюля Дюпре (1811-1889). «Вечер» (1840-е, Москва, ГМИИ). Поэзия тихих вечеров и расцветов Шарля-Франциа Добиньи (1817 - 1878). «Деревня на берегу реки Уазы» (1868, Москва, ГМИИ). Близость к барбизонцам творчества Жана Франсуа Милле.

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона.

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

9.1. Искусство Франции второй половины XIX века

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-
демократического движения. Сложный характер развития французской художественной
культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности

развития французского реалистического искусства последних десятилетий ХГХ века. Расширение тематики реалистической живописи. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов.

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883)

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй половины XIX века представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной пошлости салонного искусства.

Эдуард Мане (1832-1883) — один из крупнейших мастеров французской реалистической живописи. Ранние работы: «Лола из Валенсии» (1862), «Викторина Меран в костюме эспада», (1862), «Уличная певица» (1862). Связь с классической традицией искусства прошлого: «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866). Сцены современной жизни: «Завтрак в мастерской» (1868), «Балкон» (1868-1869), «У папаши Латюйля» (1879), «Бар в «Фоли-Бержер»» (1881-1882). Пейзажи Э. Мане: «В лодке» (1874), «Аржантѐй» (1874) и др. Портреты кисти Э. Мане: «Портрет Золя» (1868), «Портрет мадам Мане на голубой софе» (1874- 1878), «Портрет Берты Моризо» (1872), «Портрет Дебутена» (1875), Живость и тонкость психологической характеристики. Исторический жанр - «Расстрел императора Максимилиана» (1867). Натюрморты Мане. Особенности живописного мастерства художника. Обновление цветовой палитры, смелость и свобода колористических решений, обобщение формы. Влияние Мане на художников- импрессионистов.

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, подобрать иллюстративный материал.

9.1.2. Импрессионизм

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы.

Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла»

(1866), «Завтрак на траве» (18651866), «Женщины в саду» (1866), «Лягушатник» (1869). Развитие городского пейзажа - «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших пейзажах
Моне: мотивы Аржантѐя: «Парусные лодки», Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантѐе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892), «Руанские соборы» (1894), развитие декоративных поисков в ряде поздних работ: серия пейзажей «Кувшинки» (1899).

Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: «Купание на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869), «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881). Портреты: «Лиза» (1867), портреты артистки Жанны Самари (1877, 1878), «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), «Девушка с веером» (ок. 1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф «Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя «Венера». Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. Связь с классической традицией, особенно в ранний период. Исторические картины: «Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, строящая Вавилон». (1861). Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота характеристик в портретах Дега:
«Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1874-1875). Точность в передаче движения и жеста.

Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: «Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, работающих прачек, модисток. Критические тенденции, отражение социальных контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы» (ок. 1884), «Прачки» (ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» (1885). Мелкая пластика Дега: композиции из воска и глины, изображения балерин, жокеев, фигурки обнаженных.

Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 - 1899). Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в

творчестве Камиля Писсарро (1830 - 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его городские пейзажи.

Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие французской живописи в последние годы XEX века.

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков индивидуальной манеры.

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917)

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями.

Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» (1878), «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже «Врата ада» (18801917) - бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882), «Ева» (1882), «Уголино» (1882), «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), «Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).

Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден - создатель галереи портретов выдающихся современников: бюст Жюля Далу (1883), «Портрет Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет Фальгьера» (1897), «Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные произведения Родена: памятник Гюго (1886), памятник Бальзаку (1893-1897).

Самостоятельная работа: записать название основных работ мастера; подобрать иллюстративный материал.

9.1.4. Неоимпрессионизм

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. Познакомить с творчеством Жоржа Сѐра и Поля Синьяка, с их теорией «научного импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»).

Восьмая выставка импрессионистов и появление термина «неоимпрессионизм», введенного критиком Феликсом Фенеоном.

Жорж Сѐра (1859-1891) - глава движения молодых художников, осваивавших последние научные теории цвета. Разработка Сѐра новой живописной системы. «Дивизионизм» (от фр. Division - разделение) или «пуантилизм» (от фр. Pointiller - писать точками) - письмо раздельными мазками в виде точек, полосок или мелких квадратов, рассчитанными на оптическое смешение красок в глазу зрителя. Произведения Ж. Сѐра: «Купание в Аньере» (1883-1884), «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 - 1886), «Порт-ан-Бессена» (1888). Монументальность построения и новая техника письма. Стремление возродить благородство египетских и греческих композиций, соединив классический идеализм с современными выразительными средствами. Создание плоскостно-декоративных

картин: «Парад» (1887-1888). «Цирк» (1890-1891). Особенности манеры письма художника, интерес к ритмической организации холста.

Творчество Поля Синьяка (1863 - 1935), яркого представителя неоимпрессионизма, пропагандиста этого направления. «Гавань в Марселе» (около 1906-1907), «Сосна» (1909). Книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899). Морские пейзажи Франции: Сен-Тропеза, Коллиура - «Гавань в Марселе» (1906) и др.

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или «дивизионизм»; записать название основных работ художников.

9.1.5. Постимпрессионизм

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких представителей постимпрессионизма - Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить общее желание вернуть в искусство

содержание, размышление, связь с художественными традициями прошлого; показать сходство и различие с импрессионизмом.

Творчество Поля Сезанна (1839 - 1906). Художественная система Сезанна. Поиски объективных закономерностей в изображении реального мира и субъективного характер их преломления в работах художника. Пейзажи Сезанна: «Таяние снега в Эстаке» (1870), «Дорога в Понтуазе» (1877), «Дома в Эстаке» (1882-1885), «Берега Марны» (1888), «Гора Сент- Виктуар» (1900). Натюрморты Сезанна: «Натюрморт с драпировкой» (1898-1899), «Яблоки и апельсины» (1898-1899). Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов: серии «Купальщицы» и «Купальщики» (1898-1905). Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) и его влияние на французское искусство. Интерес к народной жизни, демократические тенденции его искусства. Поиски напряженной экспрессии образов. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Серия рисунков, созданных в Боринаже (1878- 1881). Произведения, созданные в Нуэнене: «Башня Нуэнен» (1884). Обращение к живописи. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога: «Едоки картофеля» (1885), «Сеятель» (1888), «Ткач у станка». Произведения парижского периода:
«Внутренний вид ресторана» (1886-1887), «Терраса кафе вечером» (1888), «Красные гладиолусы в вазе» (1886). Влияние японского искусства: «Отец Танги» (1887). Арльский период творчества Ван Гога «Ночное кафе в Арле» (1888), серия «Подсолнечников» (1888). Пейзажи с видами Арля и его окрестностей: «Жатва в Арле», «Подъемный мост в Арле», «Дерево в цвету» (все 1888).

Портреты: несколько вариантов портрета «Почтальона Рулена», членов его семьи, «Девушка из Арля» (1888). Автопортреты Ван Гога: «Человек с трубкой» (Автопортрет- 1889), «Автопортрет с отрезанным ухом» (1889).

Произведения последних лет: «Стул с табачной трубкой» (1888-1889), пейзажи: «Большая дорога в Провансе» (1890), «У подножия Альп» (1890), «Желтые хлеба с кипарисами» (1889), «Портрет доктора Гаше» (1890). Натюрморты художника. Поиски напряженной экспрессии образов: «Куст сирени» (1889),
«Церковь в Овере» (1890), «Стая ворон над хлебным полем» (1890). Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка.

Творчество Поля Гогена (1848 - 1903). Протест против буржуазной цивилизации. Арльский период: «Кафе в Арле» (1888). Период работы в Бретани: «Видение после проповеди» (1889), «Желтый Христос» (1889). Поездка в

Полинезию. Основные произведения: «Женщина, держащая плод» (1893), «А ты ревнуешь?» (1892), «Жена короля» (1896), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897). Увлечение полинезийской экзотикой в его искусстве. Декоративно-плоская трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета, поиски линеарной выразительности. Поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и древнего Востока в художественном творчестве «примитивных» народов. Черты символизма в его искусстве.

Анри Тулуз-Лотрек (Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек - Монфа **(1864 - 1901))** и развитие в его творчестве некоторых теорий Дега. Критическое изображение парижской жизни: «Прачка» (1889), «Бал в Мулен-де-ла- Галет» (1889), «В кафе» (1891). Темы цирка и скачек в произведениях Тулуз-Лотрека. Острота характеристики в изображениях представителей парижской богемы:
«Портрет Иветт Гильбер» (1894), «Клоунесса Ша-Ю-Као» (1896). Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуза-Лотрека в развитии театрального плаката: «Мулен Руж» (1891), «Аристид Брюан в своем кабаре» (1892), «Японский диван» (1892), «Жан Авриль в «Жардан де Пари» (1893).

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных работ художников; прочитать книги, например, Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге.

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками - Бодлером, поэтами Верленом и Рембо.

Творчество Гюстава Моро (1826-1898), черты мистицизма, стилизации и условного декоративизма в его творчестве. Картины на библейские и мифологические сцены: «Орфей» (1865), «Видение» (1874-1876).

Пюви де Шаванн (1824-1898) и его произведения: «Бедный рыбак» (1881), «Девушки у моря» (1879), «История св. Женевьевы» (1896-1898).

Творчество Одилона Редона (1840-1916). Рисунки и графические серии Редона: «В мире мечты» (1879), «Начала» (1883). Цикл литографий, навеянных «Искушением св. Антония» Флобера (1888), иллюстрации к стихам Бодлера «Цветы зла». Картины религиозного содержания - «Будда» (1905).

Группа «Наби» («Пророк») и еѐ лидер Пьер Боннар (1867-1947). Манифест (1890) вдохновителя группы Мориса Дени (1870-1943): подлинное произведение искусства должно быть декоративным, субъективным и произвольным. Увлечение набидов литературой, религиозной философией и музыкой, японской графикой и примитивной скульптурой. Морис Дени «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Пьер Боннар «Партия в крокет» (1892). *Самостоятельная работа:* термин «символизм», перечислить основные работы; подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать иллюстративный материал.

9.3. Модерн и его национальные разновидности

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», «Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в искусстве.

Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на Крите, обнаружение Трои; знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в середине XIX века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. Своеобразие архитектуры модерна - окончательное преодоление влияния античного ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления фасадов и интерьеров.

Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. Увлечени готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 - 1926, не закончена, Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в отделке интерьеров Виктора Орта (1861 - 1947): дом Тасселя (1892 - 1893, Брюссель), отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 - 1899, Брюссель). Дом как единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 - 1957): дом «Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 - 1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 - 1898, Мюнхен).

Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и монографий по истории искусства и творчеству художников XIX века.

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО Развитие бытового жанра в живописи 70 - 80 годов XIX века

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского.

Василий Максимович Максимов (1844 - 1911). Изображение сцен из деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины «Все в прошлом» (1889).

Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 - 1911) - один из организаторов и учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876).

Константин Аполлонович Савицкий (1844 - 1905). Стремление к правдивой передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 - 1888).

Николай Александрович Ярошенко (1846 - 1898). Социальные мотивы в картине «Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало («Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов деятелей русской культуры - П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. Толстого (1894).

Владимир Егорович Маковский (1846 - 1920). Постановка острых вопросов современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 - 1887).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников вашего края, области.

11.3. Батальная живопись

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в его живописных сериях.

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) - художника, путешественника, историка искусств, археолога, верившего в познавательно-воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося показать ужас войны,
насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий картин на одну тему.

Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 - 1872) и сцены зверств («Торжествуют», 1871 - 1872). Выражение ненависти к войне в картине «Апофеоз войны» (1871).

Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 - 1876). «Балканская серия» (1877 - 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. Создание героического образа русского солдата. «Шипка - Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877 - 1878).

Последняя серия картин - «1812 год. Наполеон в России» (1877 - 1904); показ разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, перечислить основные произведения, анализ одной композиции.

11.5. Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи).

Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной природы.

Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 - 1900), живописец, маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881).

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 - 1897); основоположник русского лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.

Иван Иванович Шишкин (1832 - 1898). Тяготение к монументальным размерам, к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию общего впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1972); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» (1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника.

Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» (1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование тончайших цветовых отношений.

Архип Иванович Куинджи (1842? -1910) - художник романтического пейзажа. Декоративные искания художника, эффекты освещения, цветовые контрасты, романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: «Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.

11.6. Творчество В. Д. Поленова (1844-1927)

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова.

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - яркий представитель русской реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную и историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), «Арест гугенотки графини Д, Этремон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878) в русском искусстве, где автор ввел в русскую живопись принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Роль этюда как самостоятельного художественного произведения в творчестве В.Д. Поленова. Тема угасающих дворянских гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова над картиной «Христос и грешница» («Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, идеальным, но одновременно и

просто человеком в конкретной исторической обстановке среди реального пейзажа. Цикл пейзажных этюдов к картине, работы серии «Из жизни Христа» (1899 -1909). Театрально- декорационные работы Поленова.

Самостоятельнаяработа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова.

11.7. Творчество И. И. Левитана (1860 - 1900)

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана - вершине в развитии русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития художника. Рассказать об особом внимании к поиску мотива для написания этюдов. Познакомить с представлением художника о законченности пейзажной картины (способность вызывать определенный эмоциональный настрой зрителя). Сделать анализ наиболее значительных картин художника. Рассказать о влиянии Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Основные произведения: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Березовая роща» (1889), «Владимировка» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Вечерний звон» (1892), «У омута» (1892), «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Сумерки. Стога» (1899), «Озеро. Русь» (1900), «Летний вечер» (1900).

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать иллюстративный материал.

11.8. Творчество И. Е. Репина (1844 - 1930)

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности - жажду познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных характеристик).

Начало творческого пути. «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на Волге» (1870 - 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание академика в 1976. Возвращение на Родину. Отражение в творчестве всего самого характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 - 1883). Судьба личности, прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста»,1880 - 1891; «Отказ от исповеди», 1879 -

1885; «Не ждали»,1884 - 1888). Драматические моменты российской истории («Царевна Софья»,1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) - одном из лучших пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки Репина. Значение творчества Репина для русского искусства.

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

11.9. Историческая живопись 70 - 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова.

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. Рассказать о двух направлениях еѐ развития. Обратить внимание на характер исторической живописи передвижников.

Николай Николаевич Ге (1831-1894). Связь живописи Н. Н. Ге с традициями К. Брюллова и А. Иванова. Высокий драматизм, эмоциональная выразительность темы страдания в евангельских сюжетах. Основные работы: «Тайная вечеря» (1863), «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). Страстной цикл: «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», 1889; «Что есть истина? Христос и Пилат»,1890; «Совесть. Иуда», 1891; «Суд синадриона. «Повинен в смерти!», 1892; «Распятие»,1892; «Голгофа», 1893.

Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 - 1916), исторического живописца, тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, основные вехи истории. Постепенная замена в его творчестве истории действительности историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение творчества Сурикова в развитии русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1991), «Покорение

Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1907).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; сделать описание понравившейся картины.

11.10. Творчество В. М. Васнецова (1848 - 1926)

Сформировать представление о творчестве Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства.

Основные произведения: «Книжная лавочка» (1876), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Богатыри» (1898), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). Росписи и иконы Владимирского собора в Киеве (80 - 90-е гг.); фриз
«Каменный век» (1880 - 1883) для Исторического музея в Москве. Эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Снегурочка» А.Н. Островского и опере Н.А. Римского-Корсакова (1881 - 1885).

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 - 1933), брата В. М. Васнецова. **11.11. Архитектура и скульптура второй половины XIX века**

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй половины XIX века, проявившемся в развитии «эклектики» в архитектуре, господстве псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности в искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой скульптуры от современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере. **Архитектура.**

Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге (1883 - 1907).

Шервуд Владимир Иосифович (1832 - 1897) совместно с инженером А.А. Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 - 1881).

Померанцев Александр Никанорович (1849 - 1918): Верхние торговые ряды в Москве (1889 - 1893). **Скульптура.**

Микешин Михаил Осипович (1835 - 1896): памятник «Тысячелетию России» в Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность силуэта.

Опекушин Александр Михайлович (1838 - 1923): памятник А.С. Пушкину в Москве
(1880).

Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич (1843 - 1902) «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890).

Чижов Матвей Афанасьевич (1838 - 1916) «Крестьянин в беде» (1872). Лансере Евгений Александрович (1848 - 1886) «Ловля дикой лошади» (1878),
«Киргизский косяк на отдыхе» (1879).

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области).

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Конец XIX - начала XX столетия - переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя «аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных техниках и видах искусства - от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги, и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 - 1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих художников.

На рубеже веков в России распространился стиль модерн, затронувший все пластические виды искусства, начиная с архитектуры и кончая графикой. В

изобразительном искусстве модерн проявил себя: в скульптуре - текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиций; в живописи - символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

12.1. Живопись конца XIX - начала XX веков

12.1.1. Развитие бытового и исторического жанров

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина, **дореволюционным** периодом в творчестве М.В. Нестерова.

Сергей Васильевич Иванов (1864 - 1910). Революционно-демократическое направление его творчества. Крестьянская тематика. Недоговоренность, удачно найденная деталь, «подтекст» картины «В дороге. Смерть переселенца» (1889). Историко- революционная тема: «Расстрел» (1905).

Николай Алексеевич Касаткин (1859 - 1930). Создание шахтерского цикла картин и этюдов в результате поездки в Донбасс и на Урал. Появление нового героя картины - образа рабочего: «Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895).

Абрам Ефимович Архипов (1862 - 1930). Обращение к крестьянскому жанру, попытки соединить передвижнический реализм с достижениями пленэрной живописи: «По реке Оке» (1889), «Обратный» (1896), «Прачки» (конец 1890-х). Жанровая живопись как вариант лирического бесконфликтного жанра. Яркость и сочность живописи 1910-х годов («Гости»,1914).

Андрей Петрович Рябушкин (1861 - 1904). Работа в историко-бытовом жанре. «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Стилизация образов, мажорный колорит.

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940). Монументально-декоративная трактовка образов «баб»: «Смех» (1899), «Вихрь» (1906). Реалистическое изображение крестьянок в новой живописной стилистике. Эскизность, фактурный мазок, обобщенная пластика, отсутствие пространства.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 - 1942). Идеальный, исчезающий образ Руси, находящийся в гармонии с природой. «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889 - 1890).

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о творчестве художников.

12.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 - 1939)

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций.

Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888 - 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), «Рыбы, вино и фрукты» (1916).

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для театра.

12.1.3. Творчество В. А. Серова (1865 - 1911)

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в творчестве которого ярко отразились переломные моменты искусства конца XIX - начала XX века. Познакомить с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова.

Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые удачи. «Девочка с персиками» (1887) - картина ознаменовала поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни - тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» (1888) - образец импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой (1905), Шаляпина - черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет Орловой (1910 - 1911) - образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение Европы» (1910) - поиск

законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества художника.

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о Серове-графике.

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля (1856 - 1910)

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм.

Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и мастер рисунка.

Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна- Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» (1904). «Жемчужина» (1904)

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику.

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX вв.

12.2.1. «Мир искусства» (1898 - 1904; 1910 - 1924)

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца

XIX - начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль

С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава.

История появления содружества, выросшего из кружка одноклассников А. Бенуа. Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств. Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. «Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 - 1903).

Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества.
«Историко- художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных событий художественной жизни России начала XX века. Значение выставки, устроенной С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава участников.

Сомов Константин Андреевич (1869 - 1939), живописец, график; иллюстратор. Учеба в Академии художеств у И. Е. Репина и в Париже у Ф. Коларосси. Работа в жанре портрета. «Дама в голубом» (1897 - 1900) - вершина раннего творчества; утонченность и надломленность образа. Преобладание в творчестве работ «галантного жанра»; камерный характер, внимание к деталям, оттенкам, нюансам. «Вечер» (1900 - 1902), «Осмеянный поцелуй» (1908).

Бенуа Александр Николаевич (1870 - 1960), живописец, график, историк искусства и художественный критик; идейный руководитель художественного движения. Ретроспектива «Прогулка короля» (1906). Графическое оформление «Медного всадника» (1903 - 1922). Преображенный стихией пушкинский Петербург и его таинственная власть над человеком - сквозная тема иллюстраций.

Бакст (Розенберг) Лев Самуилович (1866 - 1924), живописец, график, художник театра; главный оформитель журнала «Мир искусств». Создание (совместно с К.А. Сомовым и А. Н. Бенуа) стиля, который несколько десятилетий господствовал в российском книжном оформительском искусстве. Основные работы: «Древний ужас» (1908), «Автопортрет» (1906); декорации и костюмы к балету Н. Черепнина «Нарцисс» (1911).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875 - 1957), мастер станковой, книжной и журнальной графики, театральный живописец. Трагичный образ современного города («Человек в очках», 1905-1906). Декорации и костюмы к пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (1909). Иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова (1913).

Лансере Евгений Евгеньевич (1875 - 1946), живописец, график, монументалист, художник театра. Радостное любование натурой в исторических стилизациях: «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Петербург начала XVIII века» (1906).

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871 - 1955), график, мемуарист. Занятия в мастерской Репина, учеба в Париже у Дж. Уистлера. Главная роль в деле возрождения в России станковой гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества, особенно цветной ксилографии. Основные темы гравюр. Цикл «Петербург» (1908 - 1910). Произведения, созданные по впечатлениям от заграничных поездок.

Рерих Николай Константинович (1874 - 1947), живописец, театральный художник, археолог. Учеба у А.И. Куиджи и в студии Ф. Кормона в Париже. Председатель возобновленного общества «Мир искусства» (1910). В 1900 - 1910-е годы развитие пейзажных принципов А.И. Куинджи. «Небесный бой» (1912). Создание варианта исторического и архитектурного пейзажа. «Идолы» (1901) и «Воскресный монастырь в Угличе» (1904). Работа над циклом картин, связанных с культурой древних славян «Заморские гости» (1901). Оформление спектаклей Русских сезонов в Париже - «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1909) и «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1913).

Билибин Иван Яковлевич (1876 - 1942) - график, живописец, художник театра; ведущий представитель национального направления в искусстве русского модерна. Создание собственного орнаментально-праздничного стиля русской иллюстрации на основе соединения в творчестве идей японской ксилографии XVIII - XIX вв., русского лубка и острого графического стиля Обри Бёрдсли. Серия работ к русским народным сказкам: «Царевна- Лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902).

Кустодиев Борис Михайлович (1878 - 1927): «Масленица» (1916), «Купчиха за чаем» (1918), «Групповой портрет художников «Мира искусства»» (1920).

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 - 1967), живописец, график, сестра Е. Лансере. Учеба в мастерской О. Е. Браза (1903 - 1905), в Париже в академии

Гранд Шомьер (1905 - 1906). Путешествия по Европе, создание пейзажных этюдов с натуры. Работа в жанре портрета. «За туалетом. Автопортрет» (1909). Изучение в Италии искусства Возрождения (1914). Монументальность образов картин «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный материал.

12.2.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 - 1924)

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.

Возникновение объединения в результате слияния обществ «36 художников» и «Мир искусства» в 1903 году. Цели объединения; стремление соединить новаторские силы в искусстве, противопоставив их позднему передвижничеству и академизму. Своеобразие творчества московских художников; разработка импрессионизма в его национальном варианте. Приверженность петербуржцев мирискуснической пластике, основанной на строгой графической дисциплине, на подчинении цвета линии. Раскол общества в ходе подготовки 6- й выставки СРХ (1908 - 1909) в результате этих различий. Становление СРХ с 1910 года преимущественно обществом московских художников, культивирующих живописное начало.

Грабарь Игорь Иммануилович (1871 - 1960), живописец, историк искусства. Мажорность, звучность, чистота красок периода пленэрных исканий 1900-х: «Луч солнца» (1901), «Зима» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904); натюрморт «Неприбранный стол» (1907).

Жуковский Станислав Юлианович (1875 - 1944), живописец; соединил живописные достижения лирического пейзажа с тщательной разработкой световоздушной среды. Стремление уйти от социальных потрясений в мир внутренней гармонии, которую он видел в усадебной жизни просвещенных людей. Основные мотивы полотен (старинные усадьбы и парки). «Весна. Кусты сирени» (1898), «Брошенная терраса» (1911), «Радостный май» (1912), «Поэзия старого дворянского гнезда» (1912), «Комната в доме имения Брасово» (1916).

Рылов Аркадий Александрович (1870 - 1939), живописец, график. Светлый колорит, интенсивный цвет, мажорность образного строя картины «Зеленый шум»

(1904). Сочетание в пейзажах приверженности натуре с романтической приподнятостью образа, обладающего символическим звучанием; декоративно-обобщенная манера живописи плоскостными цветовыми пятнами. «Весна в Финляндии» (1905); «Тихое озеро» (1908).

Туржанский Леонард Викторович (1875 - 1945), живописец. Теплый золотистый колорит работ, живопись мастехином, материальность живописи в сочетании с импрессионистическими моментами. «Осень в деревне» (1910-е), «Весной. Пейзаж с лошадью» (1913).

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866 - 1938), скульптор. Пластический стиль мастера (скульптурный импрессионизм); внимание к натуре, убедительная передача острого впечатления, свободная манера лепки, светоносная фактура работ. Жанровые и групповые композиции: «Дети» (1900), «Девочка с собакой. Друзья» (1901).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. Голубкиной.

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907)

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870 - 1905), живописец. Обращение к стилистике модерна («Автопортрет с сестрой», 1898); цветовое решение, плоскостная трактовка пейзажного фона. «Гармония» (1900); особенности модерна художника (полное отсутствие литературного сюжета, стремление создать символическое настроение исключительно на пластической основе). «Гобелен» (1901), создание образа-символа. «Водоем» (1802), ритмический строй композиции. «Изумрудное ожерелье» (1903-1904), идеи синтеза искусств, характерные для символизма и модерна.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 - 1968), живописец. Сентиментальная чувствительность к оттенкам, нюансам настроений, зыбкость образов ранних работ («Голубой фонтан»,1905). Обращение к вечным темам, сочетание проникновенного

лиризма с эпическим ритмом композиций «Киргизской (или Степной) сюиты»: «Стрижка овец», «Вечер в степи» (обе 1912); «В степи. За работой» (1913).

Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 - 1972), живописец, график. Работы из цикла «Сказки и сны» (1904-1907). Восприятие Востока как полного слияния искусства и жизни. Обобщенно-знаковые образы более поздних произведений, постепенный отход от символизма. «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911).

Сергей Юрьевич Судейкин (1882 - 1946), живописец, график, художник театра. Создание яркого, праздничного, балаганно-фарсового стиля на основе традиций лубка, народной игрушки, вывески. Основные произведения: «Маскарад» (1907), «Балет» (1910), «Карусель» (1910).

Николай Николаевич Сапунов (1880 - 1912), живописец, график, театральный художник. Сочетание в искусстве яркого, сочного мазка с колористическим чутьем. «Балаган» (1908), натюрморт «Цветы и фарфор» (1914).

Матвеев Александр Терентьевич (1878 - 1960), скульптор, один из классиков реалистической скульптуры XX века. Учеба в МУЖВЗ у С.М. Волнухина и П.П. Трубецкого. Работа в керамической мастерской в имении С.И. Мамонтова Абрамцево. Учеба в Париже. Влияние творчества А. Майоля, основанного на выявлении прекрасного в живой натуре. Основные работы: «Успокоение» (1905), «Спящие мальчики» (1907), гранитное надгробие В.Э. Борисова-Мусатова (1910 - 1912) - одно из самых одухотворенных произведений русской мемориальной пластики.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-Мусатова «Водоем».

12.2.4. Творческое объединение «Бубновый валет» (1911 - 1917).

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного искусства. Сделать анализ отдельных произведений.

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 - январь 1911), объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена (М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый валет» (1 ноября 1911).

Михаил Федорович Ларионов (1881 - 1964), живописец, график, театральный художник. Обнаружение образов «примитивной жизни» в родном городе Тирасполе: «Цыганка» (1908). Обращение к «примитивному творчеству»: уподобление героя лубочным или ярморочным шутам, непосредственно обращающимся к публике с «авансцены» холста («Отдыхающий солдат» , 1911). Использование стилистики детского рисунка (цикл «Времена года", 1912). Создание нового живописного направления «лучизм» (картина «Лучизм», 1912 - 1913). Организация выставок «Ослиный хвост» (1911), «Мишень» (1913).

Наталья Сергеевна Гончарова (1881 - 1962), живописец, график, театральный художник. Картины «примитивной жизни» русской провинции и деревни в работах «Сбор плодов» (1908), «Мытье холста» (1910). Возникновение серий на темы из Апокалипсиса, истолкованных в духе раннехристианской символики: девятичастный «Сбор винограда», четырехчастные «Евангелисты» (обе 1911). Сотрудничество с дягилевской антрепризой, создание декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского- Корсакова (1913 - 1914).

Илья Иванович Машков (1881 - 1944), художник-самородок, начавший свой путь в качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с бутафорией на мещанских снимках и ярморочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству:
«Натюрморт» (1918).

Петр Петрович Кончаловский (1876 - 1956), художник могучего живописного темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение
«первозданной жизнью», найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике народной живописи, схематизм формы и цвета в натюрмортах «Красный поднос» (1913), «Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 - 1943), живописец. «Бубновый валет»: А. В. Лентулов. Автопортрет. (1915). Интерес к архитектуре в сочетании со стилистикой примитивизма (аналога французского фовизма и немецкого раннего экспрессионизма). Восприятие старой русской архитектуры как фольклорной, оголение ее пестроты, реализация принципа «цветодинамики»: «Василий Блаженный» (1913), «Звон (Колокольня Иван Великий)» (1915).

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ и имена их авторов; подготовиться к зачету.

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ.

13.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX - нач. XX вв.

Рубеж Х1Х-ХХ века - эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в высшую стадию своего развития - империализм. Мировые войны XX столетия, социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально- освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной культуры.

Искусство XX века - переломное искусство. Глобальный характер структурных изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного искусства.

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, массовая культура.

Возникновение национальных школ, развитие международных движений. Образование крупных региональных общностей, соответствующих географическому делению стран света и создающих многоликую панораму национальных движений.

Диахронный и синхронный процесс развития истории искусства стран и художественных явлений. Процесс интеграции в мировом искусстве всех региональных типов культур.

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские течения.

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое развитие западноевропейского изобразительного искусства первой половины XX века. Возникновение авангардистских течений и попытки их

представителей отразить в художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к ультралевым лозунгам.

13.2. Архитектура первой половины XX вв.

Сформировать представление о развитии функционального «международного (интернационального) стиля» в архитектуре первой половины XX века и его альтернативах. Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л. - М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф. - Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название «стиль прерий». **Творчество Людвига Мис ван дер Роэ (1886 - 1869)** - одного из ведущих архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве XX века. Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» (Испания, 1929); «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать- сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1958).

Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере (1887 - 1965)) - главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта каркасного дома для серийного производства. Проект «ДомИно» (1914).

Пять принципов новой архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 - 1935) - первый реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по исследованию пропорций. Создание модулора (1945) - универсального измерительного масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». Жилой дом в Марселе (1947 - 1952). Постройки 50-60 -х -

художественные открытия XX века. Капелла в Роншане (1950 - 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 - 1959); здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 - 1959); Центр искусств в Кембридже, США (1961- 1964).

Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 - 1959) - американского архитектора, градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и архитектуру доколумбовой Америки. Создание архитектуры на основе понимания образа жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. Роби в Чикаго (1906 - 1910); интерьер здания компании
«Джонсон и сын» (1936 - 1939); музей Гуггенхейма (1959).

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», «международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube.

13.3. Фовизм и его основные представители

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 - 1905) как одном из первых течений во французском искусстве XX века, выступившем с утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи, М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо.

Анри Матисс (1869 - 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)»
(1905).

Андре Дерен (1880 - 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к

форме. Панно «Золотой век» (1905) - программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шлюпки» (1906), «Вестминстерский мост в Лондоне» (1906).

Морис де Вламинк (1876 - 1958). Не получил систематического образования. Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли»
(1905) , «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911).

Творчество Альбера Марке (1875-1947) - выдающегося мастера пейзажной живописи XX века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), «Церковь Сен- Жерве» (1946).

Жорж Руо (1871 - 1958), живописец, витражист. Трагизм; применение широкого черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» (1904), «Перед зеркалом»
(1906) .

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. Матисса, А. Марке, А. Дерена.

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 - 1954)

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника XX века Анри Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения окружающего мира. Роль цвета, линии, ритма в композиции.

Эстетические принципы искусства А. Матисса. Влияние японского и африканского искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность живописи плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в произведениях: «Красная комната» (1908),
«Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия цветных литографий «Джаз» (1944-1947).

Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника.

13.5. Развитие экспрессионизма. Художественные объединения: «Мост» и «Синий всадник»

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 - 1920-е годы). Раскрыть особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и порожденной ее противоречиями войны). Рассказать о деятельности художественных объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратить внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени». *Визуальный ряд:* Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 - 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая девушка: Френци» (1910 - 1920). Василий Кандинский (1866 - 1944) оригинал обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау» (1908). Франс Марк (1880 - 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 - 1914) «Дама в
зеленом жакете» (1913).

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, М. Шагале, Х. Сутине, М. Утрилло), создавших вариант
«лирического экспрессионизма».

13.6. Кубизм (1907 - 1912)

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике XX века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновение кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития: аналитической и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма.

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.

Творчество Пабло Пикассо (1881-1973). Произведения «голубого» и «розового» периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый
еврей с мальчиком» (1903), «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре»

(1905). Стремление к обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и колористических решений. Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) - начало кубизма. Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954).

Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора» и «Минотавр» (1933-1934), иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950) Публицистические серии офортов: «Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962).

Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические пейзажи и натюрморты Ж. Брака: «Дома в Эстаке» (1908), «Музыкальные инструменты» (1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910), «Скрипка и палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912), «Натюрморт на столе» (1914).

Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление - пуризм. Тема - «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: «Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г).

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и творчестве Ф. Леже.

13.7. Футуризм и его основные представители

Сформировать представление о футуризме (1909 - 1914) - литературно-художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений основных представителей.

Джакомо Балла (1871 - 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915).

Умберто Боччони (1882 - 1916): «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), «Динамизм футболиста» (1913).

Джино Северини (1883 - 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), «Норд- Зюд» (1912).

Казимир Малевич (1878 - 1935). «Точильщик» (1912).

Наталья Гончарова (1881 - 1962). «Велосипедист» (1913).

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей.

13.8. Метафизическая живопись

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико.

Направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса итальянского футуризма. Джорджо де Кирико (1888 - 1978) - один из основателей течения живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, немецкой философии и влияние А. Бѐклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). «Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ - южный город летом в «спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью грубо очерченных форм и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» (1913). Основная тематика творчества - геометрия простых предметов, взаимоотношения живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). Метафизические интерьеры де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» (1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства де Кирико.

Самостоятельная работа: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск иллюстраций в Интернете.

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве - одном из кардинальных художественных открытий XX века. На примере творческих работ художников

В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его роли в искусстве XX века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби).

Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых опытов Малевича, Кандинского, Мондриана - до позднейших разновидностей (супрематизм, абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и «симультанные» окна Р. Делоне.

Основные представители абстракционизма в США - Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция автоматического письма. Г. Гартунг - представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби - представитель абстрактной каллиграфии.

Творчество В. В. Кандинского (1866 - 1944), живописца, графика, основоположника и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его движение от фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины, выявляет их музыкальное звучание. Эволюция пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, как

«Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911); «Картина с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911); «Композиция № 6» (1913); «Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое - красное - синее» (1925).

Творчество К. С. Малевича (1878 - 1935) - лидера живописного движения «супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм к абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), «Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как олицетворение самого простого и самого сложного - света и тьмы, плоскости и бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве «супрематизма». Супрематизм (от лат. supremus - наивысший) - разновидность абстрактного искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: Архитектон «Альфа» (1923 - 1924), Архитектон «Гота» (1924 - 1925), Архитектон «Зета» (1925 - 1926).

Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) - основоположника «неопластицизма». Путь художника - от изобразительности через «идеальную реальность» синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового пятна в строго обусловленных границах - «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-Йорк- сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).

Франц Марк (1880 - 1916) «Маленькая композиция I» (1913), «Сражающиеся формы»
(1914).

Робер Делоне (1885 - 1941): «Круглые формы» (1930), «Радость жизни» (1930 - 1931), «Бесконечные ритмы» (1933 - 1934).

Джексон Поллок (1912 - 1956): «Арабески №2 13» (1948). «Осенний ритм № 30» (1950).

Марк Тоби (1890 - 1976): «Атмосфера Бродвея» (1936), «Августовское возбуждение»
(1953).

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», «конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия Кандинского. Сравнить композиций Малевича «Супрематизм с восемью красными прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить выявить разницу творческого метода.

13.10. Дадаизм как художественное направление и его основные представители

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 - 1923 годах). Рассказать о происхождении термина «дада» (дадаизм). Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль артистического клуба - кабаре «Клуб Вольтера». Обратить внимание на интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической программы контрискусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной действительности (М. Эрнс, Ф. Пикабия, М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного художественного направления «сюрреализма».

Марсель Дюшан (1887 - 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ течения. Произведения реди-мэйд (ready - made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан» (1964, воспроизведение утраченного оригинала 1918г.).

Франсис Пикабиа (1879 - 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина на земле» (1915).

Ханс Арп (1886 - 1966): живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма».

Курт Швиттерс (1887 - 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы».

Макс Эрнст (1891 - 1976) - соединение в одном произведении разных материалов, техник и методов.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал.

13.11. Сюрреализм в искусстве XX века

Сформировать представление о сюрреализме (фр. - «сверхреальность») - направлении в искусстве и литературе XX века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии

интуитивизма А. Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства сюрреализма.

Сальвадор Дали (1904 - 1989) - «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944).

Ив Танги (1900 -1955): «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932).

Рене Магритт (1898 - 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).

Хоан Миро (1893 - 1983): «Вспаханное поле» (1923 - 1924), «Собака, лающая на луну»
(1926).

Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 - 1983).

13.12. Демократическое искусство первой половины XX века

Сформировать представление о прогрессивном искусстве XX века. Познакомить с деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства.

13.12.1. Скульптура первой половины XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий XX века.

Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтабана (18931902), «Голова Аполлона» (1900-1909), «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), «Умирающий кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей (1912). Монументальные композиции Бурделя:

«Памятник генералу Альвеару» для Буэнос-Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих личностей: Портреты Рембрандта (1909), Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича (1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906).

Аристид Майоль (1861-1944) - выдающийся мастер французской скульптуры XX века. Классицистические черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние произведения: «Стоящая купальщица» (1900), «Стоящая девушка» (1901). Монументальные искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901), «Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909), «Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925). Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации 1920-1930-х годов к «эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга.

Шарль Деспио (1874-1946) - мастер скульптурного реалистического портрета: «Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Аньез Майер» (1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937).

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его творчества с кубизмом.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. Деспио; подобрать иллюстративный материал.

13.12.2. Графика XX века

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и живописи XX века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины XX века.

Творчество бельгийского художника **Франса Мазереля (1889-1972).** Графические серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита «Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «» Солнце» (1919), «Идея» (1920) «Город» (1925) , «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» (1968). Критическая направленность серий гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков «Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), «Игрушечная лошадка» (1922). Символические

композиции Мазереля: «Флора» (1947), «Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни рыбаков и матросов.

Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема войны в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923), «Торговец спичками»
(1926) , серия офортов «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» (1928) -центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934).

Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930). Мастера немецкого реалистического искусства.

Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц. Связь графики К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями эпохи. Композиции: «Восстание» (1899),
«Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), «Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл «Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал.

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье).

Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую **группу «Восьмерка» («школа мусорного ящика»)** - Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и жестокой современной ему городской жизни.

Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры.

Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его искусства в развитии американской живописи и графики.

Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 - 1967), Р. Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и пейзажа в творчестве Эндрью Уайеса.

Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф).

«Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри).

Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), «Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 - 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», «Вершина»), Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы»,1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» (1948). А. Рефрежье
«Наследник будущего», «Юные музыканты».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал.

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт).

Огастес Джон (1878 - 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина. Поль Хогарт и его графика.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал.

13.12. 5. Изобразительное искусство Латинской Америки

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в искусстве Латинской Америки XX века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно- демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, ее связи с революционно- демократическим движением в этих странах.

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса

Сформировать представление о развитии мексиканской графики. Познакомить с особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, сочетающей символику и иллюстративность. Обратить внимание на напряженную образную выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о «Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана.

Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» (1949), «Я жажду!».

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал.

13.12.5.2. Развитие мексиканской монументальной живописи

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей в 20-30-х годах XX века одно из важнейших мест в авангарде мирового прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х. -К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса.

Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» (1913 - 1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), «Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930- е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934): «Латинская Америка» (1932-1934), Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» (1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)

Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально-политическая направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930).

Фрески в Художественном центре в Лос- Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932). Роспись «Портрет буржуазии» в здании Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» (1941 - 1942),, «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944).

Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его работы, сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: «Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико (1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926- 1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн земле», «Матерь-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце Кортеса в Куэрнаваке (1929- 1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (19321933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939).

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал.

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI вв.

14.1. Архитектура второй половины XX века - начала XXI вв.

Сформировать представление о градостроительстве - как главном направлении развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города. Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 - 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 - 1967 гг.). Йорн Утцон. «Оперный театр. Сидней» (1957 - 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.).

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй половины XX века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в Эрмитаже в июле 2012 года.

14.2. Скульптура второй половины XX века - начала XXI вв.

Сформировать представление о скульптуре XX века. Познакомить с творчеством ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера).

Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая роль в искусстве XX века художников-виталистов (от лат. vitalis - «жизненный»). Творчество Генри Мура (1898 - 1986) - как яркий пример искусства виталистов. Поиск нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных приемов Мура от реальных форм до

абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 - 1949). «Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая (движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 - 1976). «Бесполезная машина» (Дворец ЮНЕСКО. Париж).

Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления модернизма в живописи начала XX века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», «футуризм».

14.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом движении французских художников младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического искусства среди простых людей - крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.

Произведения Андре Фужерона (1912 - 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фукжерона школы им. Ф. Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона. Итальянское искусство после второй мировой войны.

Творчество Ренато Гуттузо (1912 - 1987). Живописные произведения Гуттузо: «Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» (1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В мастерской «(1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).

Творчество Джакомо Манцу (1908 - 1991). Работа над «Вратами смерти», серия скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.

Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 - 1988) - датского художника-карикатуриста. Социально заостренные политические карикатуры.

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал.

14.4. Постмодернизм и его направления второй половины XX - начала XXI вв.

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов искусства XX века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» буржуазного общества.

14.14.1. Гиперреализм

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины XX века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких представителей гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа).

Гиперреализм (или фотореализм) - течение в живописи, возникшее в 1960 - 1970-х годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин «гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, которая проецировалась на холсты при создании работы. Запланированная «случайность кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак Клоуз (род.1940, США): «Линда» (1975 - 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): скульптура «Янтарная женщина» (2005).

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ.

14.14.2. Поп-арт и оп-арт

Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art - «популярное искусство») и «оп-арт» (от англ. optical art - «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп- арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространение стиля. Познакомить с принципами поп-арта и его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли).

Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 - 1997): «Может быть...». Энди Уорхол (1928 - 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбел»» (1962).

Оп-арт - интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. Живопись оп-арта - композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 - 1997) - французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, основоположника оп-арта. Серия «Зебры» (1932 - 1942). Работы по декорированию зданий. Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), «Созвездия» (1967).

Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать иллюстративный материал.

14.14.3. Кинетическое искусство

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - «приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в

прямой связи с творчеством футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шѐффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле.

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шѐффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал.

14.14.4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др.

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании контркультуры современного искусства с ультралевыми молодежными движениями. Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство».

Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа», или «живопись действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного автоматизма в творчестве американских художников. «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 - 1956) - один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без названия» (около 1945). Марк Ротко (1903 - 1970) - один из лидеров движения. Уникальный живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950),
«Желтое и золотое» (1956).

Минимальное искусство (или «бедное искусство») - произведения мастеров этого течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на формах, а на материалах. Обыгрывание

физических качеств вещей, отождествление личности художника с творящей Природой.

Концептуализм (от лат. conceptus - «мысль», «представление») или концептуальное искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций - как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США)
«Искусство как идея» (1967); «Один и три стула» (1965). Концептуальные объекты.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны»
авангарда, подобрать иллюстративный материал.

14.14.5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, активных политических действиях).

Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening - «происходящее») - абсурдного действа, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. Преображение «хеппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. performance - «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких представителей хеппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии).

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить сообщение о художниках; подобрать визуальный материал.

14.14.6. Трансавангард конца XX - начала XXI вв.

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX - XXI вв. Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема - отсутствие объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post - «после» и modernus - «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито- Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х - начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные течения - определяющие черты живописи конца XX века. С. Робертс «Жаннет» (1984)
- черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 - 1982) - следы манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без головы» (1981 - 1982) - воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» (1981) - поиск неожиданной точки зрения.

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, названия работ; новые термины.

14.15. Подготовка к экзамену

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков описания произведения искусства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ И ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.

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

Для аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Предусматривается проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии с ФГТ.

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

2. Критерии оценки

Оценка «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. - М.: Искусство, 1964. 344 с., ил.
2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: Искусство, 1984.
3. 352 с. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-популярное издание для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. - 416 с. - (Современная школьная энциклопедия).
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. - 544 с.
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2002. - 512 с.
6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование).
7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 - М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 400 с.: ил.

8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От древнейших времѐн по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 1986. - 318: ил.

9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 368 с.: ил.

10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 407 с.; ил.

11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. - М.: Искусство, 1971. - 359 с., ил.

12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой. - М.: Изобразительное искусство, 1981. - 214 с.: 407 ил.

13. История искусства. - Первые цивилизации. - Пер. с исп. - М.: ЗАО Бета - сервис, 1998 г. - 220 с.: ил.

14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре. - М.: Просвещение, 2000. - 144 с.: ил.

15. Кон - Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. - М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 - 224 с.: ил.

16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1984. - 376 с., ил.

17. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К, 2001. - 336 с.

18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. - М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. - 288 с.: ил.

19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник. -М.: Высшая школа, 1987. - 272 с.: ил.

20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времѐн до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян, Д. Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил.

21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII - XX веков. -

3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксѐнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

-

Средства обучения:

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, таблицы, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы; Аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,

аудио-записи, DVD записи.

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

Предметная область ПО. 03. ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программа по учебному предмету ПО.03. УП.01. ПЛЕНЭР

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Пленэр» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ..... стр. 3

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель учебного предмета

Задачи учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……..…….. стр. 4

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ.……..…… стр.14

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК…...……...…… стр.14

Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГОПРОЦЕССА……..… стр. 15

Методические рекомендации преподавателям

Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 16

Список методической литературы

Средства обучения

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских художественных школах. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков. Во время пленэра учащиеся также собирают материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем; познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, плановости. Тематика данной программы основана на изучении природы родного города, архитектурных памятников и стиля. На пленэре учащиеся изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.п. При этом, длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку. Содержание заданий пленэра направлено на развитие у учащихся самостоятельного творческого решения поставленных задач.

Во время прохождения практики учащиеся закрепляют и развивают навыки живописной и графической техник, композиционного решения задания, полученные на аудиторных занятиях, выполняя на пленэре этюды и зарисовки с натуры. Преподаватель практики оказывает организационную помощь и проводит консультации при выполнении программы практики.

Задания, предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от ситуации можно варьировать, меняя местами. Преподаватель может предлагать другие, аналогичные, темы, органично входящие в русло программы. Программа должна не только не ограничивать преподавателя, а в его творческих поисках и находках, но и являться определенным стимулом к собственному творчеству.

Актуальность курса определяется тем, чтобы показать учащимся, что пленэры являются неотъемлемой частью создания работ, с их помощью учащиеся лучше воспринимают и в дальнейшем распознают цветовые гаммы

красок. Делая работы по архитектуре, природе и стилю родного города, положительно сказывается на формировании любви к городу, культурного и эстетического развития учащихся.

Предлагаемый курс должен:

- вызвать у учащихся интерес к самостоятельной работе на пленэрах;
- вызывать интерес к стилю и природе города;
- дать толчок для развития творческого потенциала учащихся;
- помочь развитию пространственного мышления.

По завершению курса учащиеся должны знать:

- общие понятия о перспективе;
- роль законов композиции в пейзаже.

По завершению курса учащиеся должны уметь:

- правильно работать в изученных техниках;
- пользоваться основными инструментами и материалами художника;
- выполнять рисунки в соответствии с требованиями живописи и графики;
- выбирать оптимальную точку положения, для выполнения рисунка;

Место и время проведения учебно-творческой практики (пленэр)

Местом проведения учебно-творческой практики «Пленэр» являются окрестности г. Комсомольска-на-Амуре. Учащиеся изучают и изображают историко-культурную и природную среду. Во время прохождения практики учащиеся выполняют рисунки, живописные работы, эскизы, этюды и наброски. Знакомятся с местными памятниками архитектуры, ансамблями, характерными пейзажами.

Изучение творческого, культурного наследия, расширяет художественный кругозор, культурный уровень, воспитывает вкус.

Виды деятельности учащихся в период учебно-творческой практики

«Пленэр»

- согласование организационных моментов по проведению пленэрных мероприятий: ознакомление с перечнем заданий пленэрной практики, требованиями к оформлению просмотра;
- выполнение заданий практики.

В программе соблюдается последовательность заданий от простых (зарисовки и этюды растений, отдельно стоящих деревьев, не сложных построек, краткосрочных этюдов на состояние и т.д.) к сложным (изображения общих тонально-цветовых состояний пейзажа в течение дня и в разную погоду, этюдам фигуры человека в природной среде, композиционно-тематическим заданиям по мотивам окружающей действительности).

Все работы выполняются, как правило, простым карандашом и акварельными красками на качественной бумаге. В зависимости от уровня

развития способностей, профессионального опыта и индивидуальных

наклонностей учащимся в дальнейшем возможно выполнение заданий и другими графическими материалами.

Срок реализации учебного предмета

Пленэрная практика проводится в летнее время (одна неделя в июне) с 2-4 классы и рассредоточено в различные периоды учебного года (выпускной-5 класс) Продолжительность практики по 1 недели в каждом классе (28 часов), всего –112 часов. С дополнительным годом обучения – 140 часов.

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

Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся составляет 0 часов. И аудиторную (пленэрную) - 28 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Учебный предмет «Пленэр» со сроком обучения 6 лет (программа «Живопись» со сроком обучения 6 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации					Всего часов
Классы	1	2	3	4	5	
Аудиторные занятия (в часах)	28	28	28	28	28	140
Самостоятельная работа (в часах)	0	0	0	0	0	0
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	28	28	28	28	28	140
Вид промежуточной аттестации	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма обучения учебных аудиторных занятий – групповая 11-15 человек и мелкогрупповая 4-10 человек.

Цель и задачи учебного предмета

Цель практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения; воспитание у учащихся вкуса к творчеству, способности к самостоятельной творческой работе; выработки профессионального мнения и осознанного отношения к искусству; приобретении навыков живописи в естественных условиях природы, в натуральной свето-воздушной среде.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

- - выполнять живописные этюды и графические зарисовки ландшафта, растительных форм, живой и неживой природы;
- - изображать пейзажи с учетом знаний законов линейной и воздушной перспективы помощью, которых возможно построение планов в пейзаже (пространстве)
- -развивать способность воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;
- развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности;
- формировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и холодных оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, пространственного удаления); умения цельно воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые отношения в них;
- воспитывать творческое воображение – способности создавать графическими и живописными средствами художественные образы.
- создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с натуры;
- собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по композиции, а в дальнейшем - к дипломной работе.

Обоснование структуры программы

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.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность. Изучается окружающий мир,

отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Учащиеся второго года обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц. Фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся третьего года обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся четвертого года обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Учащиеся пятого года обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

В старшей группе занятия изобразительным творчеством в школе будут носить более индивидуальный характер, чем в предыдущей группе, так как адресованы старшим подросткам и обусловлены их возрастными особенностями, творческими возможностями и предпочтениями. В основном занятия проводятся на пленере, и поэтому прообразом творческих замыслов подростков является натура.

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание изучать живую натуру, выразить свое отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни заставляют учащихся исследовать свои пока еще скрытые возможности в каждом из видов изобразительной деятельности. Немалую роль играет изучение и открытие новых средств пластического выражения, познание которых поможет учащимся адекватно воспринимать профессиональное искусство.

По мере усложнения задач, как в композиционной деятельности, так и при работе с натурой учащихся (на примере их собственного творчества) подводят к таким понятиям, как композиционный ритм, цельность, пластическая выразительность, обобщенность. Это поможет им в дальнейшем воспринимать произведения искусства в музеях и на выставках.

В программу вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных творческих способностей учащихся. Можно так же работать в смешанных техниках: акварель и тушь, мел и уголь, акрил и масло, восковые мелки и акварель.

Принцип построения материала, в программе следующий: от конкретных жанров, художественных техник, художественных материалов к художественным проблемам.

Работая по программе, учащиеся создают индивидуальные работы в области живописи, графики.

Знакомство с этапами работы над воплощением художественного замысла в области изобразительного творчества позволит учащимся открыть для себя широкий спектр возможностей художника. Занятия по изобразительному искусству с учащимися (17-18лет) рассчитаны на увлечения учащихся исторических событий произошедших в городе, связанных с постройками архитектурных сооружений, а также на появляющийся в этом возрасте интерес к отражению с натуры окружающей природы, человека и мира вещей. В них так же будет все основано на знакомстве не только с различными техниками рисунка и живописи, но и в привитии любви к родному краю, городу.

В условиях школьной учебной деятельности в области изобразительного творчества заложены большие возможности для эстетического и художественного воспитания учащихся, а также для их всестороннего развития.

Освоение материала в основном будет проходить в процессе творческой деятельности учащихся. Работа в материале в области изобразительного искусства будет осуществляться в живописи и графике, используя различные техники исполнения. Поскольку ориентир в творческой деятельности сделан на графику, следует рассказать подробнее о ее техниках, видах, используемых материалах.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс					
1.	Этюды и зарисовки мелких и крупных растений (3 этюда, 3 зарисовки)	пленэр	5	0	5
2.	Этюды и зарисовки фигуры человека (не менее 15)	пленэр	5	0	5
3.	Этюды различных отдельно стоящих деревьев (2-3 этюда)	пленэр	5	0	5
4.	Зарисовки небольших пейзажных фрагментов (забор с растениями, поленницы дров, бочки, телеги и т.д.,) (2 зарисовки)	пленэр	5	0	5

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5.	Этюд пейзажа с несложной деревянной постройкой (домом, сараем)	пленэр	5	0	5
6.	Наброски, этюды домашних животных, птиц (кроликов, собак, кур и т.д.) (не менее 15)	пленэр	3	0	3
	Итого:		**28**	**0**	**28**
2 класс					
7.	Зарисовка куста с окружением (не менее 2-х)	пленэр	5	0	5
8.	Зарисовки деревьев разных пород (не менее 2-х)	пленэр	5	0	5
9.	Этюд многопланового пейзажа	пленэр	5	0	5
10	Рисунок несложной постройки или ее части (ларек, гараж, окно и т.д.)	пленэр	5	0	5
11	Рисунок архитектурного сооружения	пленэр	5	0	5
12	Зарисовки мелких предметов (камушки, насекомые, перья птиц и т.д.)	пленэр	3	0	3
	Итого:		**28**	**0**	**28**
3 класс					
13	Зарисовка дерева с ярко выраженным характером ствола и фактурной коры. (2 зарисовки)	пленэр	5	0	5
14	Этюд пейзажа с группой берез	пленэр	5	0	5
15	Этюд с деревянными постройками	пленэр	5	0	5
16	Зарисовка несложного сельского пейзажа	пленэр	5	0	5
17	Наброски цветом фигуры человека (не менее 15)	пленэр	3	0	3
18	Этюд фигуры в пейзаже	пленэр	5	0	5
	Итого:		**28**	**0**	**28**
4 класс					
19	Этюд пространственного пейзажа (пейзаж с четко выраженными планами)	пленэр	5	0	5
20	Краткосрочные этюды на состояние (2 этюда)	пленэр	5	0	5
21	Этюд пейзажа с ограниченным пространством (в 2 плана), с ярко выраженным первым планом	пленэр	5	0	5
22	Зарисовка крупного сооружения (парохода, колодца и т.д.) с окружением	пленэр	5	0	5
23	Этюд с глубиной пространства	пленэр	5	0	5
24	Зарисовка архитектурной детали	пленэр	3	0	3
	Итого:		**28**	**0**	**28**
5 класс					
25	Зарисовка исторического памятника в окружающей среде (Например: скульптурная группа «Комсомольцам 30-х годов» скульптор А.Н.Туманов)	пленэр	5	0	5

26	Зарисовка городского пейзажа с введением фигур людей	пленэр	5	0	5

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
27	Этюд или зарисовка пространственного пейзажа с введением предметов техники (Например: Речной вокзал)	пленэр	5	0	5
28	Зарисовка 2-х планового пейзажа с крупной архитектурной постройкой	пленэр	5	0	5
29	Этюд пейзажа с отражением в воде	пленэр	3	0	3
30	Этюд с крупной архитектурной постройкой с передачей световоздушной среды (на состояние)	пленэр	5	0	5
	Итого:		**28**	**0**	**28**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 класс

1. Тема. Этюды и зарисовки мелких и крупных растений - 5 часов.

Задачи: передать разницу в характере форм и строение различных растений, дать точную цветовую характеристику. Предлагается составить из стилизованных форм декоративную композицию в технике «гризайль».
Материалы: по выбору уч-ся: карандаш, акварель, гелиевая ручка, мелки.

2. Тема. Этюды и зарисовки фигуры человека – 5 часов.

Задачи: выявить пропорции, выбор характера линий.

Материалы: формат произвольный, графические по выбору учащихся.

3. Тема. Этюды различных отдельно стоящих деревьев - 5 часов.

Задачи: развивать способность видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев, с помощью мазка передать воздушность кроны, ее форму и освещенность, формировать навыки обобщения и детализации форм.

Материалы: акварельная бумага, акварель

4. Тема. Зарисовки небольших пейзажных фрагментов (забор с растениями, поленницы дров, бочки, телеги и т.д.) – 5 часов.

Задачи: при помощи линии и пятна передать пропорции, движение, свет – тень.

Материалы: графические по выбору учащихся.

5. Тема. Этюд пейзажа с несложной деревянной постройкой (домом, сараем) – 5 часов.

Задачи: добиться передачи пропорций строения, закрепить навыки перспективного построения, передать плановость, объем и освещенность с помощью тонально-цветовых отношений. Найти формы падающих теней.

Материалы: акварельная бумага формата А4, акварель.

6. Тема. Наброски, этюды домашних животных, птиц (кроликов, собак, кур и т.д.) – 3 часа.

Задачи: изобразить животных и птиц в характерных для них позах и движениях, сформировать навыки работы чередования с натуры, по представлению, памяти и воображению на основе предыдущих впечатлений. Передача пропорций, характерных особенностей.

Материалы: по выбору учащихся.

2 класс

7. Тема. Зарисовка куста с окружением – 5часов.

Задачи: развить способность видеть и изображать тоном характерные особенности куста, с помощью штриха передать характер ветвей, листьев, их форму и освещенность. Обратить внимание на растительность окружающую ствол кустарника.

Материалы: бумага формата А4, карандаш, уголь, сангина.

8. Тема. Зарисовки деревьев – 5 часов.

Задачи: с помощью разнообразного штриха изображать различные породы деревьев, видеть различные строения форм, характер крон.

Материалы: бумага формата А4, карандаш, гелиевая ручка.

9. Тема. Этюд многопланового пейзажа– 5 часов.

Задачи: выработать творческий подход к изображению, умение наблюдать обще тоновое и цветовое состояние и освещенность пейзажа; навык работы с натуры в максимально малом тонально-цветовом интервале по светлоте, цветовому тону и насыщенности.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель.

10. Тема. Рисунок несложной постройки или ее части (ларек, гараж, окно и т.д.) – 5 часов**.**

Задачи: применяя знания линейной перспективы, выполнить построение изображаемого объекта.

Материалы: бумага формата А4, карандаш, пастель.

11. Тема. Рисунок архитектурного сооружения. – 5 часов.

Задачи: достичь удачной компоновки, прочного конструктивного построения (решение линейное).

Материалы: бумага формата А3, карандаш, уголь, сангина.

12. **Тема. Зарисовки мелких предметов (камушки, насекомые, перья птиц и т.д.) –** 3 часа.

Задачи: изучение деталей, фактуры поверхности.

Материалы: графические карандаши, тушь перо, гелиевая ручка.

3 класс

13. **Тема. Зарисовка дерева с ярко выраженным характером ствола и фактурной коры** – 5 часов.

Задачи: развить способность видеть и передавать специфические особенности пород деревьев; характерную форму ствола и направление ветвей штрихом, изобразить фактуру коры.

Материалы: графические по выбору учащихся.

14. **Тема. Этюд пейзажа с группой берез**– 5 часов.

Задачи: научиться выделять и передавать цветом характерные особенности группы деревьев, совершенствовать навыки обобщения и детализации форм.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель.

15. **Тема. Этюд с деревянными постройками –** 5 часов.

Задачи: совершенствовать восприятие перспективы и глубины пространства; передать соотношение построек различных величин деревьев и пространства. Выявить цветовые и тональные характеристики натуры.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель.

16. **Тема. Зарисовка несложного сельского пейзажа** – 5 часов.

Задачи: используя навыки линейной перспективы выполнить построение рисунка, предать освещенность.

Материалы: бумага формата А3, карандаш, уголь, сангина, пастель.

17. **Тема. Наброски цветом фигуры человека**- 3 часа**.**

Задачи: выявить характерные живописно-пластические особенности фигуры человека в движении.

Материалы: формат произвольный, акварель, гуашь.

18. **Тема. Этюд фигуры в пейзаже**– 5 часов.

Задачи: выявить характерные черты фигуры человека в условиях пленера; изучить изменение локального цвета в световоздушной среде, связь фигуры с пейзажем.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель.

4 класс

19. **Тема. Этюд пространственного пейзажа (пейзаж с четко выраженными планами) –** 5 часов.

Задачи: развитие способностей целого восприятия объектов пейзажа, передача больших цветовых отношений в определенном тоновом и цветовом масштабе, а так же общего состояния пейзажа.

Материалы: акварельная бумага формата А4, акварель.

20. **Тема. Краткосрочные этюды на состояние –** 5 часов.

Задачи: в коротком этюде – «нашлепке» передать характер освещения, тонально цветовые характеристики предметов.

Материалы: акварельная бумага формата А4, акварель.

21. **Тема. Этюд пейзажа с ограниченным пространством (в 2 плана), с ярко выраженным первым планом -** 5 часов.

Задачи: последовательность работы над пейзажем, выявить в натуре и передать в этюде основные элементы линейной и воздушной перспективы, тоновые отношения объектов пейзажа, его общее композиционно-цветовое решение.

Материалы: акварельная бумага формата А4, акварель.

22. **Тема. Зарисовка крупного сооружения (парохода, колодца и т.д.) с окружением -** 5 часов.

Задачи: скомпоновать в листе, построить большие объемы на основе упрощения форм до геометрически ясных, провести аналогию с построением предметов в натюрмортах.

Материалы: бумага формата А4, карандаш

23. **Тема. Этюд с глубиной пространства -** 5 часов.

Задачи: передать основные элементы линейной и воздушной перспективы, найти наиболее выразительное сочетание объемов и больших пятен света и тени в пейзаже.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель

24. **Тема. Зарисовка архитектурной детали (арка)** – 3 часа.

Задачи: изучить взаимосвязь линейной и воздушной перспектив, передать пропорции, ритм декоративных элементов.

Материалы: бумага формата А3, карандаш, пастель, гелиевая ручка.

5 класс

25. **Тема. Зарисовка исторического памятника в окружающей среде** – 5 часов.

Задачи: передача пропорциональных соотношений скульптурной группы, определить выразительное сочетание пятен света и тени.

Материалы: пастельная бумага, пастель, уголь, сангина.

26. **Тема. Этюд городского пейзажа с введением фигур людей** – 5 часов.

Задачи: закрепить навыки перспективного построения пейзажа; выявить характерные тонально-цветовые отношения при изображении городского пейзажа; передать соотношения его деталей.

Материалы: бумага формата А3 гуашь, темпера.

27. **Тема. Этюд или зарисовка речного вокзала (пространственный пейзаж с введением предметов техники напр. Лодок, катеров, крана и т.д.) –** 5 часов.

Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного рисунка в живописи с натуры, передать большое пространство, сочетание природы, архитектуры и объектов современной техники.

Материалы: смешанная техника по выбору учащихся. Акварельная, пастельная бумага формата А3, акварель, пастель, гелиевая ручка.

28. **Тема. Зарисовка 2-х планового пейзажа с крупной архитектурной постройкой –** 5 часов.

Задачи: построить и точно передать конструкцию объекта с учетом законов линейной перспективы; выработать навыки тонального изображения крупномасштабного объекта и дальним планом.

Материалы: по выбору уч-ся: пастель уголь сангина, гелиевая ручка.

29. **Тема. Этюд пейзажа с отражением в воде** – 3 часа.

Задачи: познакомить с приемами отражения на водной глади; научить находить большие тонально-цветовые отношения, передавать освещенность в пейзаже. Совершенствовать способность целостного видения тоновых и цветовых отношений, добиваться выразительности передачи состояния световоздушной среды.

Материалы: акварельная бумага формата А3, акварель.

30. **Тема. Этюд с крупной архитектурной постройкой с передачей световоздушной среды (на состояние**) - 5 часов.

Задачи: закрепить навык передачи воздушной перспективы, законы тоновых отношений и усвоить понятие глубины цвета в изображении облаков. Закрепить профессиональные знания и практические навыки работы на пленере.

Материалы: по выбору уч-ся: акварель, гуашь

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате прохождения учебно-творческой практики «Пленэр» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

- законы воздушной перспективы;
- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении;
- особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе работы.

уметь:

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда.

владеть:

- различными живописными материалами и техниками;
- методом работы отношениями.

Результаты освоения программы в области пленэрных занятий должны отражать:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", "живопись", "композиция";
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы.

С дополнительным годом обучения:

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умения использовать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

– навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Формой промежуточной аттестации является просмотр. После завершения учебно-творческой практики «Пленэр» преподавателями проводиться просмотр созданных учащимися живописных и графических произведений. По результатам просмотра и отчета учащийся получает дифференцированный зачет. Не прохождение практики (и, соответственно, неполучение зачета по практике) влечет не переведение в следующий класс.

Лучшие пленэрные работы в начале следующего года участвуют в традиционной выставке художественных работ учащихся, а в дальнейшем остаются на хранение в методическом фонде ДХШ.

Художественные работы учащихся должны быть соответствующим образом оформлены в рамку, застеклены и др. Оформление осуществляется преподавателями.

Требования, предъявляемые к учебным работам на пленэрных занятиях

1. Учебная работа должна быть выполнена в заданном формате и материале.
2. Учебная работа должна быть выполнена в заданный для неѐ срок.
3. На начальном этапе работы учащийся должен показать знания по композиции при:

– выборе мотива, темы и сюжета;
– выборе формата изображения;
– оптимальной компоновке основного композиционного пятна и свободного от него пространства.

4.Подготовительный рисунок должен быть выполнен с учетом пропорций основных объектов изображения, и характера пространственных планов. В композиционном центре рисунок должен быть выполнен с необходимой деталировкой и отражением реального характера объектов изображения.

5.Композиционное решение учебной работы в цвете должно отражать ясное колористическое решение, в котором с помощью цветовых акцентов должен быть выделен центр композиции и передний план. Задний план должен быть написан так, чтобы чувствовалась воздушная перспектива изображения. При работе с цветом необходимо показать характер освещения и определенное состояние природы на данный момент.

6. С помощью цвета и тона должен быть показан объѐм и пластический характер объектов изображения.

7. В отличие от учебных работ в аудитории, в пленэрных работах учащийся должен всегда стараться уловить настроение пейзажа, характерное для данного отрезка дня и времени года. Серьезно отнестись к влиянию солнечного освещения, а так же учитывать масштабность и фрагментарность изображения.

8. В набросках учащийся должен показать свою наблюдательность в точной передаче характерных черт объекта в статике, но главное в движении.

9. Зарисовки должны выглядеть готовым материалом для композиционных работ к урокам композиции.

*Текущий и итоговый контроль результатов практик***и**

В ходе учебной практики проводится:

- проверка выполнения текущих заданий выполняемых в ходе практики
- анализирование работ учащихся с указанием недостатков;
- контроль за выполнением работы учащихся на период практики;
- проведение итогового просмотра по окончании практики.

Итоговая оценка по результатам практики ставится на основе выполненных работ представленных на просмотре после окончания практики.

Критерии оценки качества освоения учащимися дисциплины:

- пороговый (оценка «удовлетворительно»)
- стандартный (оценка «хорошо»)
- эталонный (оценка «отлично»)

Критерий	**Трактовка критерия**
пороговый	содержание практики освоено частично, некоторые практические навыки не сформированы, часть индивидуальных заданий не выполнена, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному, низкая мотивация к обучению;
стандартный	содержание практики освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все индивидуальные учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий недоработаны; средний уровень мотивации к обучению;
эталонный	содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Рекомендации по организации работы учащихся учебно-творческой практике (пленэр)

В ходе самостоятельной работы учащиеся выполняют рисунки, живописные работы, эскизы, этюды и наброски.

Работая над передачей состояния в пленэре необходимо помнить, что освещенный солнцем пейзаж светлее вечернего или утреннего. В серый день не бывает резких различий света и тени. В пленэрной живописи важно уметь выражать состояние освещенности в природе. Пейзажи, написанные в разное время дня и в различную погоду, должны отличаться друг от друга так же как отличаются состояния освещенности утром и вечером, осень, зимой и летом.

Чтобы передать в живописном изображении общее тоновое и цветовое состояние, при построении цветовых отношений этюда с натуры, самое светлое и самое интенсивное по цвету пятно в натуре не надо брать на бумаге самой светлой и самой яркой краской. Для достижения пропорциональности тоновых и цветовых отношений необходимо, прежде всего, решить в какой гамме красок следует строить пропорциональные отношения в более светлой или более темной - и в каких пределах интенсивности цвета. Насыщенные цвета в природе встречаются очень редко, поэтому для соблюдения правильного тонового и цветового масштаба художники чаще употребляют более сдержанные краски и не полностью используют диапазоны светлых и ярких тонов палитры.

Успех в живописи этюда будет обеспечен, если верно взять тоновые и цветовые отношения земли, неба, воды. Поэтому краткосрочные этюды дают возможность научиться работать отношениями, учитывать при этом состояние освещенности в пейзаже, что является специфической особенностью пленэрной живописи.

К характерным трудностям изучения данной темы в период летней пленэрной практики следует отнести цветовое однообразие окружающей среды, особенно если практика проводится в местности с множеством деревьев. Доминирующим цветом травы и деревьев в летнем лесном пейзаже является зеленый. Несмотря на то, что это наиболее доступная глазу область цветового спектра, ее изображение оказывается сложным делом потому, что зеленый цвет больше других маскирует рефлексы неба и соседних предметов, поэтому у начинающих живописцев этюды получаются ядовито- зелеными, без влияния цвета неба и воздушной среды.

Чаще всего существенные недостатки в работе над этюдом появляются так же из-за торопливости и небрежности в запоминании общего цветового тона световоздушной среды, результатом чего становится «ядовитость», пестрота или чернота этюда. Поочередное закрывание и сравнение между собой «спорных» частей этюда позволяет верно оценить характер ошибок, допущенных при определении общего тона. Главная причина учебных

ошибок в тоне часто допускается не в процессе непосредственной работы с материалом, а в процессе восприятия натуры. Поэтому важно уже в начале работы с натуры стремиться увидеть цельно все основные объекты или хотя бы несколько из них, наиболее контрастных друг к другу по своей форме и цвету. Каждый тон принято находить не по отдельности (земля, вода, небо), а все тона одновременно, в определенных отношениях между собой: самый светлый – небо, самый темный – земля, промежуточный между ними – вода. Для этого на палитре по соседству друг с другом стараются найти и сопоставить три группы красок. Которые должны различаться между собой пропорционально натуре и вместе с тем объединяться цветовой гармонией.

Правдивое изображение пейзажа требует тщательного изучения природы. Поэтому, параллельно с работой над краткосрочными этюдами пейзажа необходимо учиться детально прорабатывать форму отдельных частей пейзажа (например, дерево, цветы, растения, группа облаков и др.). Целесообразно выполнить несколько кратковременных этюдов с натуры, чтобы научиться изображать характерные особенности пород деревьев, кустарников, трав, лепить цветом форму облаков при разных состояниях погоды. Параллельно с выполнением живописных заданий необходимо делать наброски и зарисовки и рисунки длительного характера в любой графической технике.

Натурными объектами для этюдов по теме «Архитектурные мотивы» могут быть памятники архитектуры и достопримечательности данной местности. Следует помнить, что в памятных местах нелегко сразу найти выразительное композиционное решение этюда. Определенное время требуется для осмотра архитектурного памятника, чтобы определить его характерные признаки. Однако не надо забывать, что часто обыденные, внешне малопримечательные архитектурные мотивы гораздо выразительнее и интереснее для рисования.

Методические рекомендации преподавателю по организации практики (пленэр)

Преподавателями учебной практики (пленэра) учащихся являются преподаватели ДХШ в закрепленных за ними классах. В функции преподавателя пленэра входит: подбор места проведения практики, проведение установочного занятия по ознакомлению учащихся с Инструкцией по технике безопасности, программой и задачами пленэра, требованиями к его организации, оборудованию и отчетности.

Преподаватели непосредственно руководят учебной практикой на выбранных территориях, контролируя процесс работы учащихся в закрепленных за ними группах, их отношение к работе и посещаемость, оказывают методическую помощь и консультации.

Средства обеспечения освоения практики (пленэр)

Учебная практика (пленэр) в соответствии с ФГТ предусматривает выезд учащихся на культурно-исторические городские и сельские местности, имеющие разнообразный ландшафт. Учебная практика (пленэр) организуется и проводится на территории г. Комсомольска-на-Амуре.

При изучении дисциплины широко используются пособия по пленэру, образцы работ, экскурсии на выставки изобразительного искусства, в мастерские художников-живописцев, ресурсы Интернет, выставки-отчеты по пленэру.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

Аделин Флетчер. – Акварель. Рисуем цветы. 2010г

Браун К.У. – Акварель. Цветы. 2008г

Грей П. – Рисуем пейзажи. 2011г

Климмер Б. – Пейзажи. Смешанная техника. 2011г

Мазовецкая В.В. – Рисуем цветы. 2011г

Пенова В.П. – Рисуем растения. 2011г

Перт Ф. – Сияющие цветы. Акварель. 2012г

Роге-Фукс Б. – Акриловая живопись. Впечатления от путешествий. 2011г

Розенберг К. – Классические пейзажи. Рисуем акварели с морскими видами 2000г

Фенвик К. – Реки и ручьи. Акварель. 2011г

Фрибель П. – Рисуем пейзажи. 2012г

Харрисон Х. – Пейзажи акварелью. 2010г

Шнайдер К. – Акриловая живопись. Пейзажи и цветы. 2011г

Эванс Ч. – Пейзажи. Акрил. 2010г

Список учебной литературы

Бери Р. – Как рисовать цветы акварелью. 2011г

Букеты цветов: Рисуем акварелью: Шаг за шагом. 2011г

Керликовски Кордула. – Основы рисования. Цветы и бутоны. Рисуем карандашом. 2008г

Молцмен С. – Пейзаж. Техника рисования. 2011г

Пенова В.П. – Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. Животные. 2011г

Печенежский А.Н. – Рисуем пейзаж. Школа рисования от А до Я. 2011г

Стерхов К.В. – Полный курс акварели. Морской пейзаж. 2012г

Тютюнова Ю.М. – Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. 2012г

Хамм Д. – Как рисовать пейзаж. 2008г

Харрисон Х. – Пейзажи. Энциклопедия. 2009г

Харрисон Т. – Сельские постройки. Акварель. 2011г

Шнейдер П. – Основы рисования акварелью. Горы и долины. 2010г

Средства обучения

Методическое обеспечение на занятиях пленэра включает в себя:

1. Художественная литература по пленэрной практике
2. Учебно-наглядные пособия: таблицы и плакаты

« Последовательность выполнения городского пейзажа в цвете и графике»
«Последовательность выполнения сельского пейзажа в цвете и графике»
«Последовательность выполнения деревянного сарая»
«Этапы выполнения растений в цвете»
«Этапы выполнения растений в графике»
«Последовательность выполнения портрета в фас, профиль, три четверти»
«Изображение дерева в разные времена года»
«Изображение транспорта»
«Анатомическое строение различных животных и птиц»
схемы по правилам рисования растений, деревьев, животных, птиц, человека;
Работы учащихся из методического фонда школы

Материально-техническое обеспечение на занятиях пленэрной практике включает в себя:

1. Столы, планшеты, стульчики раскладные, табуреты, стулья, доска учебная, стол педагога.
2. Инструменты и материалы: акварельная, пастельная бумага формата А3.А4; краски гуашь, акварель, акрил; кисти колонок, щетина, белка-

№1,2,3,4,5,8; инструменты и материалы для графических работ: уголь, сангина, пастель, мелки, гелиевые ручки, простые карандаши т, тм, м, цветные карандаши, акварельные карандаши; ластик; палитра; канцелярский нож.

3.Чучела птиц и животных.

4. Инструкции по технике безопасности:

- Инструкция по технике безопасности при работе с острыми инструментами: простыми карандашами, ручками, кистями.
- Инструкция по технике безопасности о правилах поведения во время занятий на природе.
- Инструкция по технике безопасности во время выездных экскурсий.
- Инструкция по технике безопасности при проведении массовых мероприятий.

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА «АРХИТЕКТУРА»

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету

В.01.УП.02 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

г. Балтийск 2024 год

ОДОБРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 2
от «30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
_____И.А. Решетнева
«30» мая 2024 г.

При составлении программы использована примерная программа по учебному предмету «Цветоведение» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства «АРХИТЕКТУРА». Сборник примерных программ... Под. Ред. И.Е. Домогацкой. М.- 2015 год

Разработчик: Иванова Юлия Геннадьевна

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ..... стр. 4

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Срок реализации учебного предмета

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Форма проведения учебных занятий

Цель и задачи учебного предмета

Обоснование структуры программы

Методы обучения.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……..…… стр. 6

Учебно-тематический план

Годовые требования. Содержание разделов и тем

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…… стр.18

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК ……. стр. 18

Критерии оценки

*Контрольные требования по цветоведени*ю

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА …… стр. 19

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ…… стр. 19

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Цвет – главное выразительное средство в живописном произведении и его основа. Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства человека, настроения и определенные эмоциональные состояния. На уроках цветоведения дети учатся понимать природу цвета и видеть взаимодействия цветов и оттенков: смешивают цвета, превращают краску в цвет для плоскости картины, учатся создавать цветовой порядок (цветовую гармонию) – колорит и оперировать цветом сознательно.

Срок реализации учебного предмета

Предмет «Цветоведение» рассчитан на один – первый год обучения, что соответствует первому классу детской художественной школы. Возраст детей от 10 лет и старше.

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

Занятия рассчитаны на 33 учебные часа аудиторных занятий, по 1 учебному часу в неделю.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1		
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	34	32	66
Самостоятельная работа	17	16	33
Максимальная учебная нагрузка	51	48	99
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Контрольный урок	

Форма проведения учебных занятий

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция, совмещенная с практической работой). Занятие носит мелкогрупповой характер. Возраст детей 10 – 12 лет. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек и групповых 11-15 человек. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (музеев, картинных

галерей, театров, библиотек и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях выставках, конкурсах, фестивалях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной предпрофессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в учебных аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

Одной из составляющих успешного обучения является выполнение домашних работ. Основными задачами данного вида работы являются закрепление приобретенных умений и навыков в решении изобразительных проблем. При этом необходимо еженедельно проверять проделанные упражнения и обсуждать работы в классе.

Цель и задачи учебного предмета

Программа учебного предмета «Цветоведение» разработана с учетом образовательной программы Детской художественной школы, служит для обеспечения предметов «Живопись» и «Композиция станковая», учитывает возрастные особенности обучающихся и направлена на:

- создание условий для художественного образования в области живописи (ознакомление учащихся с основными положениями науки о цвете; с понятиями спектра, теплых и холодных, ахроматических и хроматических, основных, дополнительных, родственных цветов; понятиями светлоты цветового оттенка и его насыщенности, контраста; ознакомление учащихся с эмоциональным и психологическим воздействием цвета на зрителя)
- приобретение детьми умений и навыков осознанного построения колорита задуманной композиции для выразительной передачи собственного замысла. Рассказать учащимся о физическом, эмоциональном и символическом влиянии цвета на человека, понятием спектра и связи цветов внутри него; об относительности понятия теплые и холодные цвета. Дать пространственные характеристики разных цветов; рассказать об использовании ахроматических и хроматических цветов в различных техниках изобразительного искусства. Познакомить с понятиями светлоты цветового оттенка и его насыщенности, и техникой подбора того или иного цветового оттенка. Рассказать о применении контраста в станковом и декоративном искусстве, познакомить учащихся со средствами выполнения художественных образов.

Обоснование структуры программы

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.

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

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

На каждую тему для усвоения теоретического материала и практической работы отведено определенное количество аудиторных часов. На водную беседу и упражнения на цветовые ассоциации отведено 2 учебные часа. На выполнение упражнений цветовой круг, шкала ахроматических цветов, насыщенность цвета и светлота, основные, родственные и дополнительные цвета отведено 19 учебных

часов. На выполнения примеров цветовых контрастов и заданий на ассоциации и образы дается 12 учебных часов.

На уроках планируется проведение бесед «Цветоведение как область науки» и «Цвет и его значение в произведении. Физическое, эмоциональное, психологическое значение цвета». Предусматривается работа с таблицами и репродукциями. Планируется выполнение упражнений: «цветовой круг», «геометрический орнамент отступающими и выступающими цветами», «шкала ахроматических цветов», «таблица насыщенности и светлоты цвета», «выкраска основных цветов, родственные, дополнительные цвета», «примеры цветового контраста» и творческие задания на ассоциации и образы.

Задания по темам 1-7 выполняются на листах полуватмана формата А4 (1/8 листа) гуашью. Задание по теме 8 выполняется гуашью на листе формата А3 (1/4 листа).

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс					
1.	Цветоведение как область науки	урок	3	1	2
2.	Цветовой круг	урок	12	4	8
3.	Теплые и холодные цвета	урок	12	4	8
4.	Ахроматические цвета	урок	12	4	8
5.	Насыщенность цвета. Светлота	урок	12	4	8
6.	Основные и дополнительные, родственные цвета	урок	12	4	8
7.	Цветовой контраст	урок	12	4	8
8.	Цвет и его значение в произведении	урок	12	4	12
9.	Контрольная работа	урок	6	2	4
	Итого:		**99**	**33**	**66**

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

1. Тема. Цветоведение как область науки – 2 часа.

Первым пытался объяснить происхождение цвета и связанные с ним цветовые явления величайший ученый Греции Аристотель, живший в IV веке до н.э.. Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский ученый и художник эпохи Возрождения, глубоко анализируя происхождение и свойства цвета, создал «Трактат о живописи», который по сведениям, содержащимся в нем, актуален и сейчас. Научные аспекты явлений восприятия цвета занимали и немецкого поэта Гете, который на основании проведенных наблюдений написал

свой знаменитый труд «Теория цвета». Проблемы возникновения цвета волновали и нашего соотечественника – Михаила Васильевича Ломоносова, посвятившего многие свои труды их разрешению. Многие ученые занимались изучением цветовых явлений, но наука о цвете получила развитие только тогда, когда ее законы стали связывать с деятельностью мозга. Именно мозг, по мнению ученых, отвечает за проявление тех или иных ощущений, в том числе связанных с цветом. В науке о цвете восприятие цвета мозгом имеет свое обозначение и называется цветовым ответом. Принято считать, что человек способен воспринимать цвет в трех аспектах: физическом, эмоционально- психологическом и символическом.

Лучше начать с изучения физических свойств цвета, которые определяются его цветовым тоном, светлотой, насыщенностью. Цвет в повседневной жизни воспринимается нами как свойства материалов, которые мы оцениваем только при определенном освещении. Не освещенный цветом предмет не будет нами восприниматься как предмет, обладающий определенными свойствами. Ведь мы его не увидим и, следовательно, не сможем оценить его цветовых качеств. Но на видимый цвет предметов оказывает влияние само окружающее пространство, которое, не смотря на кажущуюся прозрачность, содержит массу мельчайших частиц пыли, влаги, которые-то и создают главные препятствия цвету. Например, красные, оранжевые и желтые лучи проходят через эти преграды свободно, не изменяясь, а фиолетовые и синие цвета отражаются, рассеиваясь во все стороны. Вот почему цвет предмета, удаленного от зрителя на большое расстояние, приобретает оттенок синевы. Обычно ребята сами подсказывают примеры: лес, удаленный от наблюдателя, кажется всегда синеватым и т.д.

Цвет многих предметов мы определяем по их способности отражать падающий на них свет, а свет, попадая в наши глаза, проходя сложный путь через хрусталик глаза, сетчатку, два слоя нервных клеток, и создает ощущение цвета.

Световые волны сами по себе не цветные. Но цвет воспринимается разным, так как световые волны, создающие ощущение различных цветов, бывают разной длины. Красные, желтые и их производные цвета – это всего лишь длинные световые волны, а синие и фиолетовые – короткие. Изучая свойства цвета, нельзя обойти стороной свойства белого цвета, который воспринимается, особенно младшими детьми, как бесцветный. Необходимо объяснить им, что белый цвет, как и все остальные цвета, тоже существует в природе, но состоит из многих составных компонентов. Например, солнечный свет мы воспринимаем как белый, но ведь он имеет очень сложный состав цветов и получается при смешении всех цветовых волн. Это нетрудно обнаружить, пропустив луч света через стеклянную призму. При этом белый цвет разложится на ряд составляющих цветов, постепенно переходящих один в

другой. Спектр можно наблюдать и в естественных условиях (радуга, которая является результатом преломления и отражения солнечных лучей в каплях дождя, рассеянных в воздухе). В лабораторных условиях в зависимости от специального оборудования получают спектр больших или меньших размеров. При этом неизменными остаются последовательность цветов и их переходов (всегда один конец спектра включает фиолетовые цвета, а другой — красные). Таким образом, цвета в спектре всегда располагаются в строгой последовательности — от самых длинных цветовых волн до самых коротких.

Цвета, которые можно охарактеризовать цветовым тоном, относят к хроматическим цветам.

Задание.

Выразить цветом ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями: «хмурый день», «золотая осень», «темная ночь», «яркий солнечный день», «одиночество». На первых этапах работы выполняются эскизы. Желательно делать их легко, быстро, не стремясь к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного колористического решения, убедительных пропорциональных цветовых отношений.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: пейзаж с закатом солнца – 1 часа.

2. **Тема. Цветовой круг –** 8 часа.

Цвета спектра всегда располагаются в определенной последовательности. На одном конце спектра находятся фиолетовые, на другом красные цвета. Эти цвета можно расположить и в круге, в том же порядке, что и в полосе. Цвета красный и фиолетовый тогда сомкнутся, мягко переходя друг в друга. Это цветовой круг.

Задание.

Нарисовать цветовой круг.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: осенние листья – 4 часа.

3. **Тема. Теплые и холодные цвета** – 8 часов.

Группу красных, оранжевых, желтых и желто-зеленых цветов принято называть теплыми (по сходству с цветом солнца), а голубовато-зеленые, голубые, синие и фиолетовые цвета – холодными (по сходству с лунным сиянием, льдом). Это деление условно. Всякий цвет может иметь разные оттенки и в сочетании с другими казаться теплее или холоднее. Например, красный цвет с легкой примесью синевы будет холоднее оранжево-красного; чем больше в зеленом примеси золотисто-желтого, тем теплее его оттенок; лимонно-желтый холоднее золотисто-желтого.

Благодаря тому, что холодные цвета сравниваются с представлением о дали, существует следующее цветовое явление: если смотреть на поверхность бумаги, покрытую пятнами теплого и холодного цвета, то кажется, что теплые по цвету пятна ближе, чем холодные. Теплые и светлые во многих случаях воспринимаются ближе своего фактического месторасположения, то есть, выступают, а холодные и темные как бы отступают.

Задание.

Нарисуй на бумаге узор (геометрические или растительные орнаменты сплошь покрывают плоскость). Перерисуйте, чтобы у нас было два одинаковых рисунка. Раскрасьте первый рисунок в два цвета. Одни элементы раскрась выступающим цветом, другие - отступающим. Раскрасьте теперь второй рисунок теми же красками, только перемените местами выступающие и отступающие цвета. Сравните рисунки между собой.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: орнамент с выступающими и отступающими цветами – 4 часов.

4. Тема. Ахроматические цвета – 8 часа.

К ахроматическим цветам относятся белые и черные цвета, а также серые оттенки, получаемые от их смешивания. В своем гармоническом построении они образуют основной ахроматический круг, в котором верхнее положение занимает белый цвет, нижнее – черный, а серые оттенки располагаются в промежутке между ними. При таком построении четко определяется отношение между основными и дополнительными цветами или смежными ахроматическими цветами.

Задание.

Выполнить шкалу ахроматических цветов.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: выполнение орнамента в три тона – 4 часа.

5. Тема. Насыщенность цвета. Светлота – 8часов.

Важное свойство хроматического цвета – светлота. Она означает степень присутствия белого или черного цвета. При разном количестве отраженного света хроматический цвет выглядит светлым или темным его крайнее состояние — собственно белый и черный цвета.

Следующее свойство цвета — насыщенность. Она определяется как отношение хроматического цвета к серому цвету. Чем «чище», заметнее хроматический цвет на фоне серого, тем он насыщеннее.

Задание.

Дети должны нарисовать четыре или пять прямоугольников и закрасить первый синим цветом (или любым другим хроматическим цветом) в полную силу, последний сделать светло-голубым. Остальные промежуточные — также синим, но постепенно убавлять краситель в сторону светло-синего. Получится плавный переход от темно-синего до светло-синего. Над этим рядом для памяти нужно написать слово «светлота». Иногда вместо термина «светлота» употребляют термин «растяжка» света.

Второй ряд прямоугольников иллюстрирует понятие «насыщенность». Здесь можно взять тот же синий цвет и закрасить им первый прямоугольник. Последний прямоугольник нужно закрасить серым без синего, но ровным по тону закрашенному спереди синему. Все остальные прямоугольники заполняются с постепенным уменьшением синего и в равной степени прибавлением черного, но с таким расчетом, что если бы сфотографировали эти прямоугольники, то они на фотографии получились бы одинаковыми по тону.

Для закрепления понятий эти упражнения по светлоте и насыщенности можно проделать и с другими цветами. После таких упражнений дети будут правильно понимать термины «светлота» и «насыщенность».

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: «Ненастье» - 4 часов.

Тема 6. Основные и дополнительные, родственные цвета – 8 часов.

Красный, синий и желтый являются основными цветами. Любые другие цвета можно получить, смешивая между собой основные, а также добавляя к ним ахроматические. Поэтому все остальные цвета называются составными. Все оттенки составных цветов, полученные из двух основных, называются родственными, так как объединяют в себе оба основных цвета, каждый из которых проявляется в том или ином оттенке с разной степенью интенсивности. Следуют учитывать, что при близком расположении родственных цветов происходит уменьшение их насыщенности.

Цвета, противоположные друг другу на цветовом круге называются дополнительными. Так, у желтого цвета дополнительный — фиолетовый, у оранжевого — синий. Знание дополнительных цветов пригодится ребятам на уроках, так как у дополнительных цветов есть своя особенность: находясь рядом, они как бы зрительно усиливают насыщенность, яркость и звучность основных цветов. Например, локальный зеленый цвет будет казаться ярче, если рядом расположить красный цвет. Это явление художники используют в своих произведениях в том случае, когда необходимо цветом усилить какой-либо элемент в работе.

Задания.

1. Для того чтобы самим понять различные особенности цветов, ребята на следующем этапе рисуют на листе бумаги (или в альбоме) несколько прямоугольников, которые заполняются основными цветами: красным, желтым, синим. По каждым прямоугольником ребята рисуют такой же, но заполняют его дополнительными цветами.

2. То же, сначала прямоугольники закрашиваются основными цветами, а затем рядом располагаются прямоугольники с родственными цветами.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: морские камешки, мыльные пузыри – 4 часов.

7. Тема. Цветовой контраст – 8 часов.

Один из важных законов цветоведения — закон контраста. О нем необходимо рассказать на занятии. Все предметы воспринимаются нами благодаря контрастам: темный предмет смотрится отчетливее, если его расположить на светлом фоне, и наоборот, светлый предмет лучше заметен на темном фоне. Чем больше различие между темным и светлым, тем резче выступают предметы. Это несложно, и ребята сами могут подсказать примеры из окружающей жизни.

Более подробно на этом занятии необходимо остановиться на изучении цветового контраста. Сущность цветового контраста состоит во взаимном влиянии двух хроматических друг на друга по цветовому тону. Цвет одного предмета всегда влияет на цвет другого предмета, стоящего рядом, и изменяет его в сторону дополнительного цвета. Если светлотный контраст понятен ребятам даже без показа образцов, то цветовой контраст или, как его еще называют, хроматический, — более сложное явление. Например, на зеленом фоне орнамент серого цвета имеет красноватый оттенок. Происходит это оттого, что ахроматический (т.е. нейтральный) цвет, расположенный на цветном фоне, приобретает контрастный оттенок по отношению к фону, так как красный цвет — дополнительный зеленому. На желтом фоне ахроматический цвет воспринимается с фиолетовым оттенком, так как дополнительный желтому цвету – фиолетовый. Примеров может быть множество, и ребята сами называют их, предварительно найдя результат на своих рабочих листах с выкрасками. Наличие светлотного и цветового контрастов в одном произведении делает элементы композиции выпуклыми, особенно заметными и четко выделяющимися на границах соприкасающихся предметов или плоскостей. Такой контраст называют краевым.

Задание.

Привести примеры краевого контраста.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: осенние цветы – 4 часов.

8.Тема. Цвет и его значение в произведении. Физическое, эмоциональное, психологическое значение цвета – 12 часов.

Чтобы понять значение цвета как средство выражения художественного образа, необходимо разобраться в его природе. Сам по себе феномен цвета не прост: в нем содержится и объективное начало — свет, и субъективное — зрение. Только свет рождает цветовое богатство окружающего нас мира. Проблема цвета, цветовой гармонии, воздействия цвета на человека, его восприятия всегда привлекала людей. На всем протяжении развития науки о цвете мы встречаем имена художников, философов, ученых, которые посвятили свою деятельность этой проблеме: Лукреций, Альберти, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Освальд, Рабкин, Менсел, Остов, Кюпперс и другие.

Существуют более или менее общие оценки воздействия цвета на человека, не зависящие от факторов, которые естественно влияют на восприятие. Это факторы времени, возраста, пола, национальности и т.д. они могут усилить или ослабить воздействие, но не способны снять его полностью.

Физиологическое воздействие цвета на человека

- Красный — возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, проникающий. Активизирует все функции организма, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания.
- Оранжевый — тонизирующий. Действует так же, как и красный, но слабее.
  Желтый — физиологически оптимальный, наименее утомляющий. Стимулирует зрение и нервную деятельность.
- Зеленый — физиологически оптимальный, самый привычный для органа зрения. Уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, успокаивает и облегчает невралгии, мигрени, на продолжительное время повышает двигательно-мускульную работоспособность.
- Голубой — успокаивающий. Снижает мускульное напряжение и кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания.
- Синий — успокаивающее действие переходит в угнетающее. Способствует затормаживанию функций физиологических систем человека.
- Фиолетовый — соединяет эффект красного и синего цветов. Производит угнетающее действие на нервную систему.

Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух и обоняние. Вот почему мы начинаем слышать цвет, чувствовать его вкус. Так, музыку Моцарта называют «розовой», а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной привкус. Цветовые ощущения могут навевать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Все

это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физические и эмоциональные.

Физические ассоциации:

- весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие);
- температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие);
- фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие);
- акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные);
- пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные).

Эмоциональные ассоциации:

- позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические);
- негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные;
- нейтральные (спокойные, уравновешенные, безразличные)

В результате получается, что любое прилагательное в нашей речи соответствует какому-либо цвету или цветовому сочетанию, которые, в свою очередь, вызывают широкий диапазон ассоциаций.

Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный уровень индивидуума, род профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада субъекта.

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают:

1. Чем чище и ярче цвет, тем определѐннее, интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека на него.
2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают весьма разнообразные, неустойчивые и относительно слабые реакции.
3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном одинаково.
4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с переживаниями и деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких людей.
5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. А в сочетании с другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного.
6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и богатство ассоциаций.

Чем богаче эмоциональная память художника, тем острее он переживает происходящие вокруг него события, тем богаче художественные образы, рожденные им. У каждого художника своя колористическая палитра восприятия, свои образы, поэтому одну и ту же тему каждый трактует по- своему. Любой предмет, состояние природы, звук, слово, запах вызывают неповторимые цветовые ассоциации. Поэтому искусство как метод познания мира глубоко индивидуально. Каждое произведение — это субъективный мир переживаний художника. Через цвет, который должен иметь необходимую ему форму, автор доносит до нас определенные образы.

Проблема соответствия формы и цвета заботила художников на протяжении столетий. Так, по системе В. Кандинского, квадрату соответствует красный цвет, цвет материи. Тяжесть и непрозрачность красного цвета согласуются со статикой и тяжелой формой квадрата. Треугольник, по этой системе — символ мысли. Его невесомый боевой и агрессивный характер приравнивается к светло-жѐлтому. Круг — символ погруженного в себя духа, ему соответствует прозрачно-синий цвет. Придерживаясь этого подхода, мы придем к следующим результатам. Трапеции соответствует оранжевый цвет, сферическому треугольнику — зеленый, эллипсу — фиолетовый. Согласно этой системе обучались студенты известной школы Баухауз, которая создала целое направление в преподавании композиции, где особое место отводилось колористике.

Отдавая должное практическому опыту и осуществляя всевозможные эксперименты, можно сказать, что существует объективное соответствие между эмоциями человека и комплексом пластических, звуковых и цветовых образов. В книге Дж. Ормсби Саймондса «Ландшафт и архитектура» представлены выводы, которые носят обобщающий характер и содержат ценные для художников любого профиля мысли. Так, слово «веселье» ассоциируется со свободным пространством, гладкими, плавными формами и узорами, возможностью вихревого, мечущегося и петляющего движения. «Движение и ритм выражаются в сооружении. Отсутствие ограничений. Формы, цвета и символы, взывающие скорее к эмоциям, чем к интеллекту… Зачастую светлое, яркое и стихийное, взятое в контрасте с тяжеловесным и темным. Теплые яркие цвета. Мимолетный сверкающий, мерцающий свет. Веселые, бодрые звуки». Противоположные ассоциации вызывает слово «испуг». «Ощущаемое ограничение. Очевидная западня. Отсутствие точек ориентации. Отсутствие средств, позволяющих оценить положение или масштаб. Скрытые зоны и пространства. Наклоненные, искаженные или разбитые плоскости. Нелогичные, неустойчивые формы. Скользкая плоскость пола. Опасность. Незащищенные пустоты. Острые выступающие элементы. Искаженные пространства. Тусклость, тѐмность, мрачность. Бледный трепещущий или же, наоборот, ослепляющий свет. Холодные синие, холодные зеленые тона. Ненормальный

монохроматический цвет». (Саймондс Д.О. Ландшафт и архитектура. М., 1965г.)

Но не только слова рождают цветовые образы, но и музыкальные произведения, стихотворные формы. Девятая симфония Бетховена воспринимается субъективно как тема «Космоса» с его катаклизмами, взрывами, сжатием и другими процессами. Воображение рисует крупномасштабные колористические отношения, плотную полихромию, мощную и гибкую пластичность и т.п. Другой пример — Шестая симфония Чайковского, которая субъективно воспринимается как неизбежность Рока, Судьбы, безысходности, Одиночества (минорность чувств) что служит основой для создания плотных, темных, свинцово-серо-холодных цветоколористических отношений. Ощущение легкости, прозрачности (мажорность чувств) вызывает музыка Вивальди, в частности знаменитые «Скрипичные концерты» (Болдырев В.Ф. Проблемы теории и методики проектного прогнозирования
// Футуродизайн”89. М., 1990. С. 64-65.).

Своеобразно и интересно творчество художника-композитора Чюрлѐниса, посвятившего многие годы своей жизни созданию живописно-музыкальных произведений, где музыкальной композиции соответствует определенное цветовое изображение. Он представляет такое направление в искусстве, как цветомузыка, широко известное сейчас и использующееся не только в концертной деятельности, но и в качестве снятия нервного и физического напряжения в комнатах отдыха на производстве, в системе рекламы для активизации получения информации и т.д.

Восприятие цветовых образов в известной мере зависит от субъективных предпочтений. Простые чистые, яркие цвета, контрастные сочетания в основном удовлетворяют потребностям людей со здоровой, неутомленной нервной системой. К их числу относятся дети, подростки, молодежь, крестьяне, люди физического труда, люди, обладающие кипучим темпераментом и открытой, прямой натурой. И действительно, цвета и сочетания такого типа мы встречаем в детском художественном творчестве, в молодежной моде, в декоративно-прикладном искусстве народов всего земного шара, в городском фольклоре, творцы которого — люди неинтеллектуального труда, в искусстве художников-революционеров XX века, сломавших общепринятые каноны, — Матисса, Ле Корбюзье, Леже, Маяковского и других.

Сложные, малонасыщенные цвета, разделенные, ломанные, зачерненные, а также ахроматические, нюансные сочетания скорее успокаивают, чем возбуждают. Они вызывают сложные неоднозначные эмоции, нуждаются в более длительном созерцании для их восприятия, удовлетворяют потребность в тонких изысканных ощущениях, возникающую у людей высокого культурного уровня. Эти сочетания предпочитаются людьми пожилого и среднего возраста, теми, кто занят интеллектуальным трудом или обладает утомленной и тонко

организованной нервной системой. Эти сочетания свойственны стилям рококо (XVIII в.) и модерн (XIX и XX вв.).

Изучая древние культуры, мы встречаем стили, в которых цвет использовался только для опознания определенных социальных слоев и каст, а также как символический знак, выражавший мифологические или религиозные понятия. В Китае желтый цвет предназначался для императора, сына Неба. Никто другой не смел носить желтую одежду. Желтый цвет был символом высшей мудрости и просвещенности. Если же китайцы по случаю траура надевали белые одежды, то это означало сопровождение ушедшего в Царство чистоты и неба. В изобразительном искусстве Мексики, до завоевания ее европейцами, в композициях часто встречается фигура, одетая в красную одежду. В данном случае речь идет о боге Земли Ксипетотек, а стало быть, и о восточном небе, ассоциирующемся с восходом солнца, рождением, юностью, весной. Другими словами, фигура была окрашена в красный цвет не из соображений визуальной эстетики, а с целью выражения определенной идей.

Помимо цветовых символов, принадлежащим определенным культурам, существуют общечеловеческие символы, которые понятны всем. Так, белый цвет — это благо, свет, неземная чистота, приумножение святости, вода, молоко или семя, в свою очередь олицетворяющие животворное начало. Красный — это кровь, огонь, тепло, солнце. Красный в сочетании с белым — жизнь, жизнеутверждающие силы. Черный цвет в представлении людей означает мрак, темноту ночи, распад и смерть, а следовательно, зло. Аристотель считал, что черный цвет «соответствует стихиям при переходе одной в другую», приписывал его всему, что «разлагается и разрушается». Это цвет мути, хаоса, дезорганизации. Черный цвет как символ смерти, неверия и греха означал в средние века также умерщвление плоти и вообще был знаком всяческого смирения и отказа от мирских радостей. Серый цвет являлся в то время цветом нищенского рубища, цветом отверженности от христианского мира. Он считался даже не цветом, а просто отсутствием его. Коричневый тоже не любили. Божественными цветами считали золото и желтый — как материальное воплощение «застывшего солнечного света». В Священном писании свет и цвет называются венцом всяческой красоты, отдается дань восхищения всему сияющему и светоносному. Вплоть до XII века символический смысл желтого цвета носил только положительный характер, но в эпоху готики он получил второй, негативный смысл. Его стали считать цветом измены, лжи, продажности, бесстыдства, цветом дурных намерений. Самым трансцендентным, нематериальным и мистическим считался синий цвет. В христианской символике зеленый цвет напоминает о земной жизни Христа, о его гуманной миссии. Однако и этот цвет не избежал негативного смысла: это цвет глаз дьявола, его чешуи. В исламе зеленый цвет — цвет счастья, а серый — наоборот, несчастливый.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что применение цвета без учета его значения может привести к противоположному результату, воплощению совсем другого художественного образа, нежели задуманный. Правильное символическое сочетание цвета и формы еще больше усилит воздействие на зрителя, глубже раскроет задуманный образ.

Задание.

«Кресло моей бабушки», «Стул поэта», «Стул осужденного» — вот три темы, которые необходимо выразить формой и цветом, изображая при этом не конкретные предметы мебели, а возникшие у вас ассоциации и образы.

Работа с цветом становится более осмысленной и посвящается главной идее — выражению настроения картины, передаче эмоционального замысла художника. Таким образом, цветоведение становится функциональным и должно обеспечить композицию, т.е. связать композиционную идею с осознанной работой цветом.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3, кисти, палитра, салфетка, банка для воды.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти – 6 часов.

9.Тема. Контрольная работа –4часов.

Проверка знаний, умений и навыков.

Задание: выполнить фрагменты тканей, различных по цвету. Изображения дополнить цветовой шкалой.

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти – 2 часов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Цветоведение» является знание художественных и эстетических свойств цвета, основ цветоведения.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА

Критерии оценки.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основными *видами* контроля учебной работы обучающихся являются текущий контроль и промежуточная аттестация. Они проводятся с целью оценки качества подготовки обучающегося и должны позволить:

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по цветоведению;

– оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия в форме устного опроса, технического зачета. Отметка выставляется за работу в течение урока, преподаватель оценивает качество выполнения задания по пятибалльной системе.

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра, на который выставляются все задания, выполненные учащимися в течение данного учебного отрезка времени. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

– качества реализации образовательного процесса;
– качества теоретической и практической подготовки по рисунку;
– уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

Контрольные требования по цветоведению:

1. Грамотное расположение листа бумаги для изображения.
2. Грамотное размещение изображения в формате.
3. Грамотный выбор масштаба изображения, т.е. отношение размеров изображения и размеров листа бумаги.
4. Относительно правильная передача в рисунке формы и пропорций изображаемого объекта или группы объектов.
5. Грамотная подборка цвета.
6. Аккуратное заполнение цветом пространства листа.

Отметка 5 «отлично» - при условии выполнения учащимися всех требований к заданию по цветоведению.

Отметка 4 «хорошо» - при невыполнении одного - двух пунктов критерия оценки.

Отметка 3 «удовлетворительно» - при невыполнении трех пунктов критерия оценки.

Отметка 2 «неудовлетворительно» - при невыполнении четырех и более пунктов вышеперечисленных требований.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по цветоведению должны проводиться в хорошо освещенном классе, оборудованном учебными столами, стульями, мольбертами, планшетами. На занятиях у учащихся должны быть следующие рабочие инструменты: простые карандаши и ластики, гуашь, палитра, кисти, èмкости для воды, бумага полуватман и эскизная («Снегурочка»).

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч.

Ч. 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.

Малик-Пашаев А.А. Развитие у детей способности пользоваться цветом как выразительным средством. М-1985

Плакаты по цветоведению.

Примеры выполненных заданий учащимися прошлых лет.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640375

Владелец Решетнева Инна Анатольевна

Действителен С 09.09.2025 по 09.09.2026