

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставок, музеев, практической работой.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	3 класс		5 класс		6 класс		
	5	6	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа	8	8	8	8	8	9	49
Максимальная учебная нагрузка	48 ч.		49 ч.		50 ч.		147
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелко групповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; воспитание интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

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

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

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

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения - 32 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Вводное занятие. Мастерская художника.	урок	1	1	
2. Пейзаж, музыка, поэзия.	урок	2	1	1
3. Архитектура Москвы.	урок	1	1	
4. Архитектура Петербурга.	урок	2	1	1
5. Литература и искусство. Писатели и поэты рисуют. Иллюстрации книг художников.	урок	3	2	1
6. Станковая живопись.	урок	1	1	
7. Скульптура. Красота и пластика человека.	урок	3	2	1
8. Древнерусская иконопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублёва, С. Ушакова, Дионисия.	урок	3	2	1
9. Ролевая игра «Цвет. Форма».	урок	2	1	1
10. Зачет. «Процесс творчества»	урок	1	1	
11. Самое близкое искусство. Рассказ о декоративно-прикладном искусстве.	урок	3	2	1
12. Синтез искусств на примере театрального зрелища.	урок	3	2	1
13. «Тихая жизнь». Беседы о художниках натюрморта.	урок	3	2	1
14. Рассказ об анимации.	урок	5	3	2
15. Цветы в искусстве. Витраж и станковая живопись.	урок	8	5	3
16. Профессиональное и самодеятельное творчество.	урок	1	1	
17. Школа изобразительного искусства.	урок	2	1	1
18. «Времена года» П.Брейгеля.	урок	2	1	1
19. Рассказ об одном из видов искусства. Зачет.	урок	2	2	
Всего:		48	32	16

5 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Восприятие искусства. Линия, цвет, освещение, плоскость и объем.	урок	1	1	
2. Графика.	урок	3	2	1
3. Цвет и форма.	урок	3	2	1
4. Светотень.	урок	3	2	1
5. Художественный образ.	урок	2	1	1
6. Знакомство с архитектурой классицизма.	урок	1	1	
7. Большие художники были маленькими.	урок	3	2	1
8. Образ пространства в архитектуре.	урок	3	2	1
9. Основные геометрические объемы в архитектуре и живописи.	урок	1	1	
10. Создание объемно-пространственной композиции.	урок	2	1	1
11. Объемы в архитектуре. Зачет.	урок	1	1	
12. Русские художники. Беседа о русском пейзаже.	урок	2	1	1
13. Беседа о русском художнике-баталисте В. Верещагине.	урок	1	1	
14. Беседа о русской архитектуре.	урок	2	1	1
15. Беседа о русском портрете.	урок	1	1	
16. Детские образы в живописи.	урок	2	1	1
17. Автопортрет в живописи.	урок	2	1	1
18. Образ русского народа.	урок	3	2	1
19. Бытовой жанр в русской живописи.	урок	2	1	1
20. Русский скульптор П.Трубецкой.	урок	2	1	1
21. Образ войны 1812 года в живописи.	урок	3	2	1
22. Конные монументы.	урок	1	1	
23. Образ воина –освободителя в произведениях советской живописи и скульптуры.	урок	3	2	1
24. Анализ произведения искусства. Зачет.	урок	2	2	
Всего:		49	33	16

6 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Русское деревянное зодчество.	урок	1	1	
2. Мифология славян. Картины В.Васнецова и Г.Семирадского.	урок	3	2	1
3. Храмы-памятники и монастыри.	урок	1	1	
4. Русская деревянная скульптура.	урок	2	1	1
5. Ратные подвиги в русской и советской живописи.	урок	1	1	
6. История и быт россиянина на картинах А.Рябушкина и Б.Кустодиева.	урок	2	1	1

7. Национальный тип в русском живописном портрете.	урок	2	1	1
8. Народные художественные промыслы. Гжель. Хохлома. Палех. Жостово.	урок	3	2	1
9. Путешествие по «Золотому кольцу России»	урок	1	1	
10. Русский лубок.	урок	4	3	1
11. Русская народная сказка.	урок	3	2	1
12. Создание художественных музеев в России.	урок	2	1	1
13. Доклад по страницам отечественной истории. Зачет.	урок	2	1	1
14. Письменность. Шрифтовые композиции.	урок	2	1	1
15. Орнамент в архитектуре и декоративном искусстве.	урок	2	1	1
16. Костюм. Эпохи, стили, виды.	урок	5	4	1
17. Интерьер. Макет детской комнаты.	урок	3	2	1
18. Игрушка. История. Виды. Материалы.	урок	2	1	1
19. Пасхальное яйцо.	урок	2	1	1
20. Образ музыки и танца в живописи.	урок	2	1	1
21. Образ спорта в скульптуре и декоративном искусстве.	урок	2	1	1
22. Дизайн предметной среды.	урок	1	1	
23. Логотип, товарный знак. Защита дизайнерского проекта. Зачет.	урок	2	2	
Всего:		50	33	17

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

3 год обучения-32 часа.

Тема 1. Вводное занятие. Мастерская художника (1 час).

Знакомство с курсом истории искусств. Экскурсия в мастерскую художника. Формирование представления о мире искусства, законах построения изображения на плоскости, в объёме и пространстве.

Тема 2. Пейзаж, музыка, поэзия (1 час).

Знакомство с творчеством И. Левитана, рисунками поэтов – художников (В. Маяковского, А. Пушкина, М. Лермонтова). Развитие образного мышления.

Тема 3. Архитектура Москвы (1 час).

Формирование представления у обучающихся художественного образа Москвы.

Тема 4. Архитектура Петербурга (1 час).

Знакомство с образом города – памятника.

Тема 5. Литература и искусство. Писатели и поэты рисуют. Иллюстрации книг художников (2 часа).

Знакомство с портретами великих русских писателей. Работы художников Крамского, Перова, Репина. Формирование представлений о синтетическом образе книги. Знакомство с законами иллюстрации к литературному произведению.

Тема 6. Станковая живопись (1 час).

Знакомство с образцами станковой живописи. Коллекция картинной галереи г. Данкова.

Тема 7. Скульптура. Красота и пластика человека (2 часа).

Знакомство с образами мировой скульптуры, с творческими методами великих скульпторов и их биографиями. Лепка животного из пластилина.

Тема 8. Древнерусская иконопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублёва, С. Ушакова, Дионисия (2 часа).

Представление о творческом методе древнерусских иконописцев. Формирование зрительной памяти.

Тема 9. Ролевая игра «Цвет. Форма» (1 час).

Развитие образно – композиционного мышления, творческого воображения, чувства взаимопомощи. Умение подчинить собственную творческую волю общей идее коллективного творчества.

Тема 10. Зачет. «Процесс творчества» (1 час).

Контроль за полученными знаниями. Виды и жанры изобразительного искусства. Умение выделить в произведении искусства главное.

Тема 11. Самое близкое искусство. Рассказ о декоративно-прикладном искусстве (2 часа).

Формирование представления об орнаменте. Развитие умения вырезать трафарет с узором.

Тема 12. Синтез искусств на примере театрального зрелища (2 часа).

Знакомство с процессом взаимодействия различных вида искусства, их места и подчинённостью объединяющему виду искусства. Развитие визуальной памяти. Умение работать с бумагой.

Тема 13. «Тихая жизнь» Беседы о художниках натюрморта (2 часа).

Знакомство с образцами натюрмортного жанра. Изучение творчества художников натюрморта. Развитие умений организовывать натюрморт, подбирать предметы по форме, цвету, размеру, фактуре.

Тема 14. Рассказ об анимации (3 часа).

Знакомство с творчеством известных русских и зарубежных художников мультипликаторов. Развитие графических навыков при изображении мультгероя.

Тема 15. Цветы в искусстве. Витраж и станковая живопись (5 часов).

Знакомство с многогранным образом цветов в изобразительном искусстве. Научить декоративной композиции.

Тема 16. Профессиональное и самодеятельное творчество (1 час).

Знакомство с Данковским художником или мастером - ремесленником. Развитие художественного вкуса. Формирование представления о профессионализме в искусстве. Встреча с художником. Предметы искусства.

Тема 17. Школа изобразительного искусства (1 час).

Знакомство с системой художественного образования в России. Формирование представления обучающихся о том, каким должен быть молодой художник.

Тема 18. «Времена года» П.Брейгеля (1 час).

Знакомство с творчеством голландского художника. Развитие умения анализировать произведение искусства. Научить сравнивать произведения старых мастеров и художников нового времени.

Тема 19. Рассказ об одном из видов искусства. Зачет (2 часа).

Выявление знания по видам искусств.

5 год обучения – 33 часа.

Тема 1. Восприятие искусства. Линия, цвет, освещение, плоскость и объем (1 час).

На примере картин великих мастеров представление об особенностях художественного восприятия искусства. Развитие воображения. Знакомство с воздействием на зрителя визуальных элементов: линии, освещенности композиции произведения искусства.

Тема 2. Графика (2 часа).

Знакомство с творчеством художников-графиков. Развитие умений при работе в технике линогравюры.

Тема 3. Цвет и форма (2 часа).

Знакомство с творчеством художников живописцев. Формирование представлений о символике цвета и его оптических свойствах, механическом смешении цветов. Развитие навыков при работе кистью.

Тема 4. Светотень (2 часа).

Знакомство с перспективой. Формирование представлений о возможностях фотографии и живописи. Развитие умений при фотографировании постановки.

Тема 5. Художественный образ (1 час).

Знакомство со схемой анализа произведения искусства.

Тема 6. Знакомство с архитектурой классицизма (1 час).

Формирование представлений у обучающихся об архитектуре классицизма на примере построек В.И. Баженова в с. Баловнево.

Тема 7. Большие художники были маленькими (2 часа).

Знакомство с жизнью творчеством художников (Репин И., Рембрандт, Веласкес Д.)

Тема 8. Образ пространства в архитектуре (2 часа).

Формирование образно-пространственного мышления. Знакомство с градостроительными композициями эпох классицизма, барокко.

Тема 9. Основные геометрические объемы в архитектуре и живописи (1 час).

Изучение геометрических схем в произведениях искусства Возрождения. Изучение картин абстракционистов. Изучение стиля – конструктивизм.

Тема 10. Создание объемно-пространственной композиции (1 час).

Знакомство с технологией изготовления геометрических объемных тел. Формирование навыков создания объемно-пространственных композиций.

Тема 11. Объемы в архитектуре. Зачет. (1 час).

Выявление знаний по определению геометрических объемов в архитектуре.

Тема 12. Русские художники. Беседа о русском пейзаже (1 час).

Знакомство с творчеством русских пейзажистов (Куинджи, Левитан, Саврасов, Шишкин).

Тема 13. Беседа о русском художнике-баталисте В. Верещагине (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством художника В.Верещагина.

Тема 14. Беседа о русской архитектуре (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством русских архитекторов (Воронихин, Захаров, Шухов, Мельников).

Тема 15. Беседа о русском портрете (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством художников – портретистов. (Рокотов, Тропинин, Кипренский, Крамской).

Тема 16. Детские образы в живописи (1 час).

Знакомство с картинами «Девочка с персиками» В. Серов, «Юный живописец» И.Фирсов, «Дети, бегущие от грозы» К.Маковский.

Тема 17. Автопортрет в живописи (1 час).

Знакомство с автопортретами русских художников. (И.Репин, П. Кончаловский, А. Лентулов)

Тема 18. Образ русского народа (2 часа).

Знакомство с картинами И.Репина « Крестный ход в Курской губернии» и В.Сурикова « Боярыня Морозова».

Тема 19. Бытовой жанр в русской живописи (1 час).

Знакомство с картинами П.Федотова «Утро свежего кавалера, «Завтрак аристократа», «Сватовство майора».

Тема 20. Русский скульптор П.Трубецкой (1 час).

Знакомство с творчеством русского скульптора П. Трубецкого.

Тема 21. Образ войны 1812 года в живописи (2 часа).

Знакомство с галереей полководцев 1812 года в Эрмитаже. Изучение экспозиции Бородинской панорамы в Москве.

Тема 22. Конные монументы (1 час).

Знакомство со скульптурой «Медный всадник». Формирование умений сравнивать различные по стилю конные памятники.

Тема 23. Образ Воина – освободителя в произведениях советской живописи и скульптуры (2 часа).

Знакомство с картинами «Мать партизана» С. Герасимова, и «Отдых после боя» Ю. Непринцева. Изучение скульптур «Мать-Родина» и «Монумент воину- освободителю» в Трептов - парке в Берлине Е. Вучетич.

Тема 24. Анализ произведения искусства. Зачет (2 часа).

Выявление знаний в ходе анализа изученных произведений искусства.

6 год обучения-33 часа.

Тема 1. Русское деревянное зодчество (1 час)

Знакомство с образцами русского деревянного зодчества. Покровская церковь на острове Кижи, изба Погодина в г. Москве и другие.

Тема 2. Мифология славян. Картины В. Васнецова и Г. Семирадского (2 часа).

Формирование представлений о духовной жизни славян. Изучение картины В.Васнецова «Богатыри», «После побоища Игоря Святославовича с половцами» и Г. Семирадского «Похороны руса в Булгари».

Тема 3. Храмы-памятники и монастыри (1 час).

Изучение типов храмового зодчества на Руси. Формирование представлений о духовной жизни русских людей.

Тема 4. Русская деревянная скульптура (1 час).

Изучение образцов русской деревянной скульптуры из Перми, Богородского художественного промысла. Формирование представлений о дереве как о знаковом и традиционном художественном материале.

Тема 5. Ратные подвиги в русской и советской живописи (1 час).

Изучение триптиха П. Корина «Александр Невский». Умение сравнивать две художественные концепции: «Утро на Куликовом поле» В.Бубнова и «За землю русскую» А.Плотнова.

Тема 6. История и быт россиянина на картинах А.Рябушкина и Б. Кустодиева (1 час).

Изучение творчества русских художников А.Рябушкина и Б.Кустодиева. Воспитание патриотизма.

Тема 7. Национальный тип в русском живописном портрете (1 час).

Формирование представлений о национальном своеобразии русского человека. Изучение творчества В.Маковского и И.Куликова.

Тема 8. Народные художественные промыслы. Гжель. Хохлома. Палех. Жостово (2 часа).

Знакомство с историей творчества русских мастеров.

Умение определять художественные средства в декоративном искусстве.

Тема 9. Путешествие по «Золотому кольцу России» (1 час).

Воспитание чувства гордости за национальную самобытность русского искусства.

Знакомство с образцами архитектуры, монументальной живописи и предметов декоративного искусства городов «Золотого кольца».

Тема 10. Русский лубок (3 часа).

Знакомство с творчеством народных самодеятельных мастеров. Формирование представлений о мировоззрении русского человека.

Тема 11. Русская народная сказка (2 часа).

Знакомство с творчеством И.Билибина, Ю.Васнецова, Е. Мавриной. Формирование представлений о добре и зле. Воспитание чувства эстетической отзывчивости на прекрасное.

Тема 12. Создание художественных музеев в России (1 час).

Знакомство с историей создания коллекции Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и музея изящных искусств им.А.Пушкина.

Тема 13. Доклад по страницам отечественной истории. Зачет. (1 час).

Выявление уровня знаний по отечественной истории и культуре.

Тема 14. Письменность. Шрифтовые композиции (1 час).

Знакомство с видами шрифта. Формирование представлений о шрифте как о важном звене графической культуры.

Тема 15. Орнамент в архитектуре и декоративном искусстве (1 час).

Изучение видов орнамента различных эпох.

Формирование представлений о применении орнамента в декоративном искусстве и архитектуре.

Тема 16. Костюм. Эпохи, стили, виды (4 часа).

Изучение роли костюма в передаче живописного образа в портретах старых мастеров.

Формирование представлений о красоте и национальной принадлежности костюма. Умение работать с драпировкой для создания художественного образа в натюрморте и портрете.

Тема 17. Интерьер. Макет детской комнаты (2 часа).

Изучение видов мебели и предметов декоративного убранства различных стилей. Формирование представлений о единстве формы и декора предметов. Умение грамотно организовывать интерьерное пространство.

Тема 18. Игрушка. История. Виды. Материалы (1 час).

Изучение видов и художественных промыслов, связанных с созданием игрушки. Представление о развивающем факторе игрушки.

Тема 19. Пасхальное яйцо (1 час).

Изучение образцов ювелирного искусства фирмы «Фаберже».

Тема 20. Образ музыки и танца в живописи (1 час).

Знакомство с картинами «Вихрь» Ф.Малявина, «Весна» С.Боттичелли. Знакомство с портретами композиторов и дирижеров в советской живописи.

Тема 21. Образ спорта в скульптуре и декоративном искусстве (1 час).

Знакомство с образцами пластики Древней Греции Дорифор. Знакомство с образцами советской скульптуры на спортивную тематику. Изучение образцов декоративного искусства: кубки, медали, значки.

Тема 22. Дизайн предметной среды (1час).

Изучение особенностей оформления предметной окружающей среды.

Тема 23. Логотип, товарный знак. Защита дизайнерского проекта. Зачет. (2 часа).

Выявление знаний, умений и навыков, полученных в течение учебного года.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся один раз в полугодие. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, доклад).

Зачетные мероприятия проводятся на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1-2 уроков. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

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

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

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

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

- игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

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

Средства обучения.

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

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

-демонстрационные: иллюстрации; копии картин, фотографии архитектурных сооружений, макеты и т.д.

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

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989

2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993

3. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Подрук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996

4. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990

5. Комарова Т.С. Детский мир творчества. – М., 1995

6. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
7. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
8. Русский портрет XVIII – XIX в. Из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
9. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт VII века. – М., 1981

Учебная литература

1. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
2. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
3. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
4. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
5. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000
6. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
7. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства «Декоративно-прикладное творчество». Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Логика построения программы учебного предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Искусство зародилось в далёком прошлом; развиваясь на протяжении всей истории, оно преобразовывалось, находило новые формы самовыражения и оставило летопись духовных и мировоззренческих поступков человечества. Народная культура произошла из утилитарной необходимости, постепенно переродилась в народное прикладное творчество, заняв нишу в истории всего человечества. В XX веке быстро развиваются новые информационные технологии, которые широко используются в процессе создания художественной и прикладной продукции и обуславливают возникновение новых видов искусства: наряду с живописными и графическими портретами делаются фотографии; разрабатываются с помощью компьютера проекты архитектурных сооружений, дизайн промышленных изделий, оформление книг и журналов; возникают новые виды декоративной отделки материалов и работы с различными материалами; музыкальные произведения и театральные постановки передаются по теле-, радио- и видеоканалам и многое другое. Новые информационные технологии дают возможность предложить продукцию широкому кругу потребителей. На уроках истории народной культуры и искусства представляется важным внимательно рассматривать, изучать и обсуждать с разных сторон явления массовой культуры, раскрывая взаимосвязь формы и содержания, сравнивая эстетические идеалы прошлого и настоящего, анализируя "безобразное" и "прекрасно" в творчестве, и, тем самым, развивая не только умение эмоционально воспринимать художественное произведение, но и оценивать его с критической точки зрения.

Знакомство с миром искусства даёт учащимся возможность повысить свой уровень культуры. Духовное осмысление и художественное освоение действительности настраивает человека на самосовершенствование и гармонизацию внутреннего "я" с внешней средой. Наверно, поэтому понятие "искусство" часто заменяют синонимами "художественная культура", "духовные ценности" или "эстетика". Обращая внимание на связь этих понятий, содержание программы построено так, чтобы обучение было направлено на создание условий для развития духовных и душевных качеств личности, способной чувствовать и воспринимать сущность художественной культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет учебный предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» осваивается 5(6) лет, с 4 по 8 (9) классы.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 (6) лет учебный предмет «История народной культуры и изобразительного творчества» осваивается 5(6) лет с 1 по 5 (6) классы.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения												Всего часов
	4класс		5 класс		6 класс		7 класс		8 класс		9 класс		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	8,5	8	165 + 16,5
Самостоятельная работа	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	4	4	82 + 8
Максимальная учебная нагрузка	49 ч.		49 ч.		49 ч.		49 ч.		51 ч.		24,5 ч.		247+24,5
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен		зачет	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; приобщение учащихся к мировым и национальным духовным ценностям, воплощенным в произведениях искусства; воспитание интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Формирование представлений о целостности мира через эмоционально-ценностное ориентирование личности, в том числе путем интеграции учебных дисциплин - изобразительного искусства, музыки, литературы, истории и др., а также использования в учебном процессе различных видов информации - фольклора, музыки, мультфильмов, фрагментов фильмов, материалов Интернета и пр.;
5. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
6. Обучение специальной терминологии искусства.
7. Освоение языка искусства, средств художественной выразительности, изучение основ композиции, многообразия природных и искусственных форм;

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

Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Вводное занятие. Общие сведения о местах проживания русских людей в прошлом.	урок	1	1	
2. Образ жизни в прошлом. Весенние и летние заботы крестьян.	урок	5	3	2
3. Трудовая деятельность крестьян.	урок	2	1	1
4. Крестьянские дети: труд, учение, забавы.	урок	3	2	1
5. Художественное народное творчество: фольклор, искусство в народном быту, старинная одежда, предметы мебели и утвари.	урок	5	3	2
6. Народные праздники и обряды.	урок	5	3	2
7. Зачет. Реферат «Древняя Русь»	урок	2	2	
8. Русские старинные города.	урок	6	4	2
9. Деревенские посиделки. Сказки, истории, были и небыли, рассказанные на посиделках	урок	3	2	1
10. Сильные, могучие богатыри на славной Руси.	урок	3	2	1
11. Имена. Значение имени и обряд крещения.	урок	3	2	1
12. Страницы русской истории в живописи, деревянной скульптуре, изделиях ДПИ, книжной графике.	урок	3	2	1
13. Народный лубок.	урок	1	1	
14. Деревянное храмовое зодчество (Кижь)	урок	3	2	1
15. Особенности крестьянских строений: домов, амбаров, мельниц.	урок	2	1	1
16. Зачет. Реферат «Тайна имени»	урок	2	2	
Всего		49	33	16

5 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Сохранение и развитие народной художественной культуры.	урок	1	1	
2. Основные виды и жанры народного художественного творчества в структуре народной художественной культуры.	урок	2	1	1
3. Русская народная поэзия и проза (фольклор).	урок	2	1	1
4. Фольклорный театр. Ярмарочные гулянья в старой России.	урок	2	1	1
5. Русские народные художественные промыслы (Богородская игрушка, Палех Жостово, Городец, изделия Северной Двины, Хохломы и т. д.)	урок	6	4	2
6. Зачет. Защита реферата «Художественные промыслы России»	урок	2	2	

7. Древнеславянские истоки русской народной художественной культуры. Возникновение и развитие русской народной обрядности.	урок	3	2	1
8. Художественные традиции семейно-бытовых обрядов.	урок	3	2	1
9. Календарные земледельческие обряды и праздники.	урок	3	2	1
10. Художественное творчество народа в православных праздниках и обрядах.	урок	3	2	1
11. Народные игры как модель познания мира.	урок	3	2	1
12. Русская икона – сюжеты, образ, иконостас.	урок	3	2	1
13. Русский православный храм (образ – конструкция и значение в жизни людей)	урок	3	2	1
14. Влияние православного христианства на содержание и формы бытования народной художественной культуры.	урок	3	2	1
15. Влияние зарубежных культур и вероисповеданий на развитие русской художественной культуры	урок	2	1	1
16. Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры.	урок	3	2	1
17. Русский фольклор и любительское (самодеятельное) художественное творчество в России в XIX-XX вв.	урок	3	2	1
18. Зачет. Собеседование по пройденным темам учебного года.	урок	2	2	
Всего:		49	33	16

6 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Декоративно-прикладное искусство. Народное искусство - основа художественной культуры.	урок	3	2	1
2. Искусство Древнего мира. «Каменный век».	урок	3	2	1
3. Древний Восток. Культура Двуречья, Шумерии, Индии, Китая.	урок	3	2	1
4. Искусство Древнего Египта.	урок	3	2	1
5. Античное искусство. Эгейская древнегреческая культура. Мифология.	урок	3	2	1
6. Античное искусство. Этрусское искусство. Древний Рим. Колизей.	урок	3	2	1
7. Романское и Готическое искусство Западной Европы.	урок	3	2	1
8. Высокое Возрождение в Италии. 15-16 век. Леонардо да Винчи. Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Джорджоне.	урок	3	2	1
9. Зачет. Защита реферата «Особенности искусства в отдельном государстве».	урок	2	2	
10. Древнерусское искусство 14 –17 века.	урок	5	3	2
11. Искусство Нового времени. Барокко и реализм.	урок	3	2	1
12. Искусство Франции 17-18 века. Академия художеств. Лувр.	урок	3	2	1
13. Россия. Искусство народов России.	урок	7	4	3
14. Устное народное творчество народов России.	урок	3	2	1
15. Зачет. Защита реферата. «Искусство народов России»	урок	2	2	

Всего:		49	33	16
--------	--	----	----	----

7 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.Памятники культуры прошлого. Роль искусства в обществе.	урок	2	1	1
2.Христианство и библейские сказания в изобразительном искусстве.	урок	3	2	1
3.Искусство Китая и Японии. Народные праздники. Быт и обычаи.	урок	3	2	1
4.Древняя Греция. Древнегреческая мифология.	урок	3	2	1
5.Античная эстетика и современность. Космос - воплощение наивысшей красоты	урок	3	2	1
6.Древнеперсидская архитектура. Храмовые библиотеки. Строительство и значение города-крепости.	урок	3	2	1
7.Музыка. Зарождение нотной грамоты. Различия между церковной (например, Григорианский хорал) и светской (песни, танцы) музыкой	урок	3	2	1
8.Художественные стили Романский стиль Мавританский стиль Готический стиль	урок	3	2	1
9.Зачет. Защита реферата. «Искусство древнего мира»	урок	2	2	
10.Мир глазами древних славян. Славянская мифология.	урок	3	2	1
11.Летописи - главные носители духовных ценностей.	урок	3	2	1
12.Древнерусские поэмы, былины, исторические песни	урок	3	2	1
13.Русский классицизм (18 в.)	урок	3	2	1
14.Храм как синтез искусств. Иконопись, фрески, мозаика, колокольный звон.	урок	3	2	1
15.Город-крепость. Московский Кремль: история создания. Деревянное зодчество.	урок	3	2	1
16.Архитектура Санкт-Петербурга.	урок	4	2	2
17.Зачет. Защита реферата «История городов на Руси»	урок	2	2	
Всего:		49	33	16

8 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.Начальное образование. Университеты. Академия наук. М.В. Ломоносов и Е.Р.Дашкова. Первая газета.	урок	3	2	1
2. Первые русские композиторы (Д.Бортнянский). Крепостные театры.	урок	3	2	1
3. Художественные ремесла. Кованые изделия.	урок	3	2	1
4. Деревянные и глиняные предметы быта, игрушки.	урок	3	2	1
5. Русский народный костюм: ткачество, вышивка, кружево. Символика орнамента на изделиях.	урок	5	3	2

6. Русские усадьбы (Архангельское, Останкино, Кусково).	урок	4	2	2
7. Русские живописцы 18 в. (Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Ф.С. Рокотов).	урок	4	2	2
8. Зачет. Защита реферата «Русские усадьбы»	урок	2	2	
9. Основные художественные стили и течения, национальные школы. Академизм.	урок	3	2	1
10. Барокко. Стил в западноевропейском искусстве 17-18 вв.	урок	3	2	1
11. Архитектура. Появление больших куполов. Дворцово-парковое искусство.	урок	3	2	1
12. Жанровая живопись. Фламандский натюрморт.	урок	3	2	1
13. Стил классицизма (16 - начало 19 вв.) в литературе и изобразительном искусстве.	урок	3	2	1
14. Амбир - вариация позднего классицизма. Амбир в России XIX в.	урок	3	2	1
15. Стил рококо. Искусство Западной Европы 18 в. Архитектура и декоративное искусство.	урок	3	2	1
16. Сентиментализм - направление в искусстве. Направление романтизм.	урок	3	2	1
Всего:		51	33	18
17. Экзамен.	экзамен	2	2	

9 год обучения – 16,5 часов.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Направление импрессионизм. Конец 19 - начало 20 вв.	урок	3	2	1
2. Реализм как творческий принцип.	урок	3	2	1
3. Эклектика - художественное направление в архитектуре разных художественных стилей.	урок	3	2	1
4. Архитектура России в стиле эклектики в начале 19 в.	урок	3	2	1
5. Ремесленные промыслы России 19 века.	урок	3	2	1
6. Ремесло и дизайн. Художественные ремесла	урок	3	2	1
7. Слияние искусства с жизнью. Искусство будущего. Связь науки и техники.	урок	3	2	1
8. Зачет. Защита творческого проекта «Художественные промыслы».	зачет	3,5	2,5	1
Всего:		24,5	16,5	8

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа «История народной культуры и изобразительного искусства» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, об истории народной культуры, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ, направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

4 год обучения - 33 часа.

1. Вводное занятие. Общие сведения о местах проживания русских людей в прошлом. (1 ч.)

Познакомить с условиями возникновения городов как первых поселений. Древние города России. Устройство города. Занятия городских жителей. Быт горожан. Села и деревни. Обустройство крестьянского двора. Занятия сельских жителей. Орудия труда. Распорядок домашней жизни.

2. Образ жизни в прошлом. Весенние и летние заботы крестьян. (3 ч.) Представления людей об окружающем мире и происходящих в нем событиях. Влияние язычества на эти представления. Старинные обычаи и обряды. Выражение в них взглядов народа о нравственности, его верований.

Нормы поведения людей: отношение к родным местам, внутрисемейные отношения, взаимопомощь, гостеприимство, милосердие. Духовная атмосфера крестьянской семьи. Уклад семейной жизни.

3. Трудовая деятельность крестьян. (1 ч.) Познакомить с условиями жизни крестьян. Общие сведения о трудовых процессах сельского жителя в соответствии с земледельческим календарем - весной, летом, осенью, зимой. Виды труда. Домашние и общественные работы в деревне. Ярмарки и базары как итог трудовой деятельности сельских жителей.

4. Крестьянские дети: труд, учение, забавы. (2 ч.) Познакомить с условиями участия детей в трудовой деятельности семьи. Раннее включение в сельскохозяйственные работы, участие в домашнем труде. Уважительное отношение к труду. Детский труд как средство социализации. Познакомить с особенностью крестьянской школы. Порядок обучения в ней. Зима - время учебных занятий крестьянских детей. Взаимоотношения детей между собой. Понятие о славянской азбуке, берестяных грамотах, старинных книгах. Дать понятие-детские забавы. Народные игрушки, игры. Свободное времяпровождение детей.

5. Художественное народное творчество: фольклор, искусство в народном быту, старинная одежда, предметы мебели и утвари. (3 ч.) Место фольклора в жизни человека: в детские годы, в юношестве, в зрелом возрасте. Фольклор в повседневной жизни, в обрядах и праздниках. Отражение в былинах и сказках нравственных представлений русского народа, его истории и культуры. Просветительская функция народного лубка. Внутреннее и внешнее убранство крестьянских домов. Украшение орудий труда, домашней утвари, посуды. Старинная мужская и женская одежда.

6. Народные праздники и обряды. (3 ч.) Включение детей с раннего детства в праздничные и обрядовые действия. Импровизационное участие всех жителей деревни в праздниках. Описание широко распространенных в России праздников: святки, масленица, праздник Ивана Купалы. Праздничные обычаи и обряды. Культура и традиционные элементы праздников.

Деревенские посиделки - работа и веселье. Фольклорные произведения, исполняемые на праздниках и посиделках. Передача социального опыта детям в процессе праздника. Праздники труда: праздник последнего снопа, капустки. Местные праздники.

7. Зачет. Реферат «Древняя Русь» (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Древняя Русь».

8. Русские старинные города. (4 ч.) Знакомство с историей возникновения, архитектурой, укладом жизни горожан, исторических событий. Ремесла в русских городах (г. Семенов – Хохлома, г. Романов – романовская (липецкая) глиняная игрушка, г. Елец – кружево и т.д.) Влияние народной культуры и православной веры на традиции Зодчества и художественного ремесла. Образ древнерусского, средневекового города.

9. Деревенские посиделки. Сказки, истории, были и небыли, рассказанные на посиделках. (2 ч.) Историческое обоснование возникновения деревенских посиделок. Обычаи и обряды в проведении посиделок, действующие лица, тематика. Истории, рассказанные на посиделках и их историческое значение.

10. Сильные, могучие богатыри на славной Руси. (2 ч.) Тяжёлые времена на Руси рождали героев, появлявшихся как ответ на чаяния народа, страдавшего от бедствий и жаждающего мира и справедливости. Русские богатыри в легендах, сказаниях, былинах. Особый смысл — как воспитательного, так и вдохновляющего других людей на благородные поступки и подвиги, а также вселяющего веру в победу добра над злом, веру в то, что справедливость возможна не только на небе, но и на земле. Н.К.Рерих и его отношение к героям русских былин. Одно из ярчайших произведений художника - сюита «Богатырский фриз» (1910),

11. Имена. Значение имени и обряд крещения. (2 ч.) Имя. Значение имени. Крещение (греч. βάπτισμα — «погружение в воду») — одно из важнейших христианских таинств. Происхождение таинства Крещение в древней церкви. Крестные родители – восприемники.

12. Страницы русской истории в живописи, деревянной скульптуре, изделиях ДПИ, книжной графике. (2 ч.) Исторический образ Русского народа в произведениях живописи, в деревянной скульптуре, изделиях декоративно-прикладного искусства. Важные вехи и знаменитые люди в истории страны. Характер, нравы, обычаи, праздники, военные действия и будни, представленные художниками в произведениях искусства как облик русского человека в целом.

13. Народный лубок. (1 ч.) Лубок — как вид изобразительного искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость образа. Лубок называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением, растрижированным печатным способом. История лубка. Декоративное назначение лубочных изделий.

14. Деревянное храмовое зодчество (Кижи). (2 ч.) Страницы истории. Дошедший до наших дней уникальный памятник деревянного зодчества - ансамбль древнего погоста на острове Кижи - стал основой созданного в 1960 году архитектурного музея-заповедника. Ушедшие поколения этой суровой земли русского Севера оставили удивительные памятники древней культуры и зодчества. Достопримечательности.

15. Особенности крестьянских строений: домов, амбаров, мельниц. (1 ч.) Древнерусская архитектура. Жилище людей различного социального слоя. Отличительные особенности крестьянских строений – домов, амбаров, мельниц и т.д. Выбор места для строительства. Назначение и функциональность.

16. Зачет. Реферат «Тайна имени» (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Тайна имени».

5 год обучения - 33 часа.

1. Сохранение и развитие народной художественной культуры. (1 ч.) Народная художественная культура как предмет изучения. Взаимодействие народной художественной культуры с различными науками (этнология, антропология, этнография, этнопсихология, этнопедagogика и др.) Цели и задачи курса истории народной художественной культуры. Роль и место народного художественного творчества в структуре народной художественной культуры. Взаимосвязь изучения, сохранения культурных ценностей, норм, традиций с политическими, экономическими, социальными, духовными, образовательными и другими процессами в современном российском государстве.

2. Основные виды и жанры народного художественного творчества в структуре народной художественной культуры. (1 ч.) Многообразие и самобытность традиций художественных культур народов России. Понятие о региональных особенностях народно-художественного творчества.

3. Русская народная поэзия и проза (фольклор). (1 ч.) Историческое развитие русского фольклора. Фольклор как художественная энциклопедия народа. Три рода устного народного творчества: эпос, лирика, драматическое искусство. Основное содержание русского эпоса. Былинный эпос. Былины мифологического содержания. Сказки. Сказки о

животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Бытовые анекдотические сказки. Русские сказочники. Мировоззренческий необрядовый фольклор. Несказочная проза. Предания. Основные циклы преданий. Легенды. Демонологические рассказы (былички, бывальщины).

Малые жанры фольклора (паремии): пословицы, поговорки, скороговорки, приговорки, прибаутки, приметы, присловья, загадки и др.

4. Фольклорный театр. Ярмарочные гулянья в старой России. (1 ч.) Раек. Раусы. Содержание диалогов. Распределение ролей. Тексты «раушников». «Товарищ и Паяц» и др. Театр Петрушки. Петрушка. Ванька Рататуй. Рождение игрушки. Петрушка — народная кукольная комедия. Петрушка — любимый народный герой. Рождение текстов. Изучение текстов. Основные формы спектаклей «Петрушки». Понятие театра «Петрушки». «Медвежья комедия». Особенности жанра. Возникновение Медвежьей комедии. Дрессура медведей. Культовые обычаи, связанные с медведями. Вожаки медведей. Приговоры медвежатников. Народная драма. Особенности русской народной драмы. Издание текстов. Изучение народной драмы. Основные формы народных действ. Народные драмы: «Аника-воин и смерть», «Лодка», «Царь Максимилиан». Поэтика народных драм.

5. Русские народные художественные промыслы (Богородская игрушка, Палех Жостово, Городец, изделия Северной Двины, Хохломы и т. д.) (4 ч.) Народные промыслы как вид художественного творчества. Стилиевые особенности, способы и приёмы изготовления, тематика изделий народных художественных промыслов. Условная классификация изделий: утилитарные, декоративные, сувениры. Художественная обработка дерева, резьба и роспись (богородская резьба, хохломская роспись, Городецкая роспись, хотьковская резьба и др.). Миниатюрная лаковая живопись (Федоскино, Жостово, Палех, Холуй, Мстёра и др.). Художественная обработка металла (великоустюжное черневое серебро, ростовская финифть, мстёрская филигрань, каслинское литьё из чугуна и др.). Художественный гончарный промысел (гжельская, скопинская, дымковская, каргопольская, филимоновская керамика и др.). Художественные текстильные промыслы. Художественное ткачество, художественная роспись тканей, кружевоплетение, вышивка, вязание. Места их традиционного бытования. Сценический костюм сибирского фольклорного ансамбля. Плетение и ткачество Притомья. Сибирские художественные народные промыслы. Развитие домашних ремёсел и промыслов Притомья в кон. XIX – нач. XX вв. Отражение мифологических представлений в декоративно-прикладном искусстве народов Сибири.

6. Зачет. Защита реферата «Художественные промыслы России» (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Художественные промыслы России».

7. Древнеславянские истоки русской народной художественной культуры. Возникновение и развитие русской народной обрядности. (2 ч.) Мифология и верования древних славян - истоки русского обряда. Ритуально-магический смысл обряда. Древние обряды, связанные с культом животных. Обряды, посвященные богам и духам. Обряды, посвященные природе и силам природы. Языческие святилища (капище). Обряд жертвоприношения. Трудовые (земледельческие) обряды. Семейно-бытовые обряды. Обрядовая поэзия.

8. Художественные традиции семейно-бытовых обрядов. (2 ч.) Поэзия, связанная с рождением ребенка. Русский народный свадебный обряд: сговор, сход, смотрины. Мифологические элементы в русской свадьбе. Венчание. Причитания невесты. Свадебные песни. Приговоры дружек. Обряд прощание невесты с девичеством. Эстетическая целостность свадебного обряда. Обряд захоронения на Руси. Обереги. Традиционные элементы народных обычаев в современных семейно-бытовых обрядах.

9. Календарные земледельческие обряды и праздники. (2 ч.) Этимология слова «календарь». Типы календарей. Зимний цикл обрядов и праздников. Доправославные зимние святки. Радуница. Красная горка. Семик. Летний цикл. Славянский праздник летнего солнцеворота – Иван Купала. Петров день – праздник, посвященный солнцу.

Осенний цикл. Семенов день – проводы лета. Осенины – встреча осени. Обряды, связанные с уборкой урожая. Связь календарных праздников и обрядов с зимним и летним солнцестоянием, весенним и осенним равноденствием, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческим и христианскими основами народной веры. Масленица.

10. Художественное творчество народа в православных праздниках и обрядах. (2 ч.) Синтез христианских православных и языческих праздников и обрядов. Народные развлечения на Рождество и Святки: колядки, хождение со звездой, ряжение, гадания, игрища, праздничные посиделки и др. Народный обряд «водосвятие», смотрины невест, гадания, приметы и др. в праздник «Крещение». Народные поверья и обычаи, относящиеся к христианскому празднику Благовещение. «Развлекательная» народная сторона Пасхи. Пасхальные народные гуляния: катания на качелях, каруселях, пасхальные песнопения, пасхальные игры, представления вертепного театра, яйца-писанки и др. Троицкие народные гуляния. Троицкие девичьи гадания, игры, хороводы. Русальная неделя в Троицком праздничном цикле. Легенды, обычаи, обряды, приметы, связанные с Ильиным днём. Народные поверья, традиции, гуляния, приметы, относящиеся к православному празднику «Покров Пресвятой Богородицы».

11. Народные игры как модель познания мира. (2 ч.) Русские народные игры: сущность, функциональное назначение, разновидности. Сферы бытования народных игр. Игра как часть праздника и обряда. Игра как средство развития, воспитания и развлечения. Игра как вид художественно-творческой деятельности. Игры детей в Древней Руси. Формы игрового досуга в среде служилого населения Томского острога.

12. Русская икона – сюжеты, образ, иконостас. (2 ч.) Русская иконопись — развивавшееся в недрах православной церкви изобразительное искусство Древней Руси, начало которому было положено в конце X века крещением Руси. Известные школы иконописи. Сюжеты, образы, иконостас. Иконопись оставалась ядром древнерусской культуры вплоть до конца XVII века, когда в петровскую эпоху была потеснена светскими видами изобразительного искусства. Современное положение иконописного дела.

13. Русский православный храм (образ – конструкция и значение в жизни людей) (2 ч.) Примеры решений внутренней декорации, убранства храмов, архитектурных элементов и конструкций. Храмы не только как произведения архитектуры, но, в первую очередь, как сооружения, архитектура которых отвечает богословскому содержанию храма.

Иконостас — особенность православных церквей. Само же использование иконостаса является чисто русской идеей. В греческих церквях также имеется иконостас, но туда он пришёл из России через Афонский монастырь. Обычай помещать на алтарную завесу иконы с ликами Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя появился после проникновения христианства в Грецию. Возникновение иконостаса на Руси путём заполнения алтарной преграды иконами объясняется тем, что в деревянных храмах не было настенной росписи, в то время как в Византии искусство фрески достигло вершин. Иконостас - очень важная часть любого православного храма.

14. Влияние православного христианства на содержание и формы бытования народной художественной культуры. (2 ч.) Русская православная церковь как источник духовно-нравственной жизни общества. Синтез славянской языческой культуры с культурой византийского варианта христианства. Влияние церкви на развитие народной живописи, архитектуры, книжную культуру. Возникновение центров народной иконописи (Палех, Холуй, Мстёра). Духовная музыка, духовные стихи, колокольные звоны. Библейские сюжеты в народном театре. Традиционные народные праздники и православный церковный календарь. Бинарность, соборность русской культуры (в укладе жизни, в политическом устройстве, в религиозных убеждениях).

15. Влияние зарубежных культур и вероисповеданий на развитие русской художественной культуры (1 ч.) IX век - время рождения древнерусского государства с центром в г. Киеве. Государство создало благоприятные условия для развития культуры. Доказательством этого является разительный подъём культуры Киевской Руси, в течение

первого же столетия вышедшей на высокий европейский уровень. На складывающуюся культуру любого народа определенное воздействие оказывает географическая среда, а также нравы, традиции, все культурное наследие, доставшееся от предыдущих поколений. Восточные славяне получили от первобытной эпохи народную, в основе своей языческую, культуру, искусство скоморохов, богатый фольклор -- былины, сказки, обрядовые и лирические песни. Различные культурные влияния и традиции сливались и переплавлялись под воздействием общих политических и социально-экономических отношений. С самого начала на развитие культуры Древней Руси огромное влияние оказала Византия. Однако Русь не просто слепо копировала культурные достижения других стран и народов, она адаптировала их к своим культурным традициям, к своему дошедшему из глубины веков народному опыту, пониманию окружающего мира. Огромное прогрессивное влияние на развитие русской культуры в целом - на литературу, зодчество, живопись - оказало принятие Русью христианства. Оно явилось важным источником формирования древнерусской культуры, так как способствовало развитию письменности, просвещения, литературы, зодчества, искусства, гуманизации нравов народа, духовному возвышению личности.

16. Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры. (2 ч.)

Динамичное расслоение населения. Разграничение культуры народных масс и господствующего класса. Бурное развитие городов, насаждение прозападных духовных ценностей и традиций. Влияние Европы: Германии, Франции и т. п. Утвердился кратчайший торговый путь в Европу через Балтику, появление первой печатной газеты, военных и профессиональных школ, первых типографий, музеев, публичной библиотеки, публичных театров, организация Академии наук. Реформы государственного управления: создание Сената, коллегии, органов высшего государственного контроля. Деление страны на губернии, церковь подчинена государству. Появление книг не религиозного содержания. Принят указ о проведении ассамблей с обязательным присутствием женщин. Формирования сети учебных заведений, издания учебников, подготовки преподавателей. Распространение практики обучения молодых людей за границей (в основном корабельному и морскому делу), создается своя система светских школ. В круг изучаемых в школе предметов входили арифметика, геометрия, тригонометрия, навигация, морская астрономия, основы географии. Помимо государственной профессиональной школы происходит зарождение частной общеобразовательной школы.

17. Русский фольклор и любительское (самодеятельное) художественное творчество в России в XIX-XX вв. (2 ч.)

Характерные черты и отличие фольклора от любительства. Трансформация крестьянской культуры в городскую. Формирование вторичного или сценического фольклора. Определение понятий «фольклоризм», «любительство», «самодеятельность». Виды художественной самодеятельности. Художественная самодеятельность как огосударственная форма досуга. Характерные черты перед революцией (жесткая организационная оформленность, служение идеологическим интересам определённого класса, подконтрольность вышестоящим организациям, превращение в средство специально организованного досуга, отдых от фольклорных традиций, ориентация на эстетические и творческие каноны профессионального искусства и т. п.). Позднее выхолащивание фольклорных традиций, ограничение клубными учреждениями. Трансформация эстетической, организационной репертуарной основы художественной самодеятельности в зависимости от исторических, политических и социальных условий. Жанрово-видовая структура художественной самодеятельности.

18. Зачет. Собеседование по пройденным темам учебного года. (2 ч.) Контроль знаний обучающихся.

6 год обучения - 33 часа.

1. Декоративно-прикладное искусство. Народное искусство - основа художественной культуры. (2 ч.) Общее представление о многообразии народных художественных

промыслов России. Полезные предметы и их украшение. Народное искусство - основа художественной культуры. Декор - украшение посуды, мебели, одежды и пр. Характерная особенность декоративных работ - изменение изображения объектов (формы или контура, перевод объемного изображения в плоскостное и пр.). Определение понятий культурное наследие, культурные ценности, памятники культуры, достопримечательные места, уникальные историко-культурные и природные территории. Этапы становления системы защиты культурных ценностей в нашей стране. Охрана культурных ценностей в допетровскую, петровскую эпохи, во второй половине XVIII века (годы правления Екатерины II, основание Эрмитажа, формирование художественных коллекций), в XIX веке (создание национальных музеев), в советский период.

2. Искусство Древнего мира. «Каменный век». (2 ч.). Роспись Альтамиры, Стоунхендж в Англии. Знакомство с доисторическим и этнографическим искусством. Древнейшие сохранившиеся художественные произведения были созданы в первобытную эпоху, примерно шестьдесят тысяч лет тому назад. Первобытное (или, иначе, примитивное) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени - всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в удалённых уголках планеты, до наших дней. Для произведений искусства раннего каменного века, или палеолита, характерна простота форм и расцветок. Наскальные рисунки представляют собой, как правило, контуры фигур зверей, выполненные яркой краской - красной или желтой, а изредка - заполненные круглыми пятнами или полностью закрашенные. Такие "картины" были хорошо видны в полумраке пещер, освещавшихся только факелами или огнем дымного костра.

Знаменитая пещера Альтамира находится на севере Испании, в провинции Сантандер. Она расположена между побережьем Бискайского залива и северными склонами Кантабрийских гор. Эта пещера, вход в которую также оказался засыпанным, была открыта в 1868 г. А через десять лет испанский археолог Марсе-лино Саутуола обнаружил здесь наскальные рисунки позднего палеолита, изображавшие зубров, быков, кабанов, оленей, лошадей и других животных. Живопись Альтамиры также многоцветна: древние художники пользовались охрой, оксидом марганца, древесным углем, мергелем, карбонатом железа. Большое распространение получили примитивные каменные столбы - менгиры (высотой от 2м. и более), столовидные конструкции из больших каменных глыб, и сложные сооружения округлой формы, из грубо отесанных каменных блоков, на которых лежат перекрывающие их плоские каменные плиты, - кромлехи. Стоунхендж,

(графство Уилтшир, южная Англия) расположенный неподалеку от г. Солсбери. Его называют восьмым чудом света, крупнейшей загадкой древнего мира. Стоунхендж был возведен на рубеже каменного и бронзового веков, за несколько столетий до падения трои.

3. Древний Восток. Культура Двуречья, Шумерии, Индии, Китая. (2 ч.) Знакомство с искусством стран Востока. (IV - III тыс. до н.э.). Возникновение своеобразных и знаменитых памятников культуры, которые накопило человечество от неолита к бронзовому и железному веку. Месопотамская цивилизация возникла на Ближнем Востоке на территории современного Ирака, между реками Тигр и Евфрат, в IV тыс. до н.э. На юге Месопотамии, где широко проводилось с/х, развились древние города-государства Ур, Урук, Киш, Эриду, Ларса, Ниппур и др. Расцвет этих городов называют золотым веком древнего государства шумеров. Шумерам принадлежит важные открытия: они первыми научились изготавливать цветное стекло и бронзу, изобрели колесо и клинописное письмо, сформировали первую профессиональную армию, составили первые правовые кодексы, изобрели арифметику, в основе которой была позиционная система исчисления (счеты).

Мир духовной культуры шумеров основан на мифологии. В культуре шумеров впервые в истории человек сделал попытку морально преодолеть смерть, понять ее как момент перехода в вечность. В шумерской мифологии уже существуют мифы о золотом веке человечества и райской жизни, которые со временем вошли в религиозные представления народов Передней Азии, а позже - в библейские сюжеты.

Первые известные центры индийской культуры Хараппа, Мохенджо-Даро и др. На основе большого сборника "Ригвед" была создана своеобразная духовно-мировоззренческая система индуизма - что есть (сердцевиной) ядром индийской культуры. В эту же эпоху осуществлялся раздел общества на касты. Каста - это явление, без которого невозможно понять характер и своеобразие индийской культуры: Брахманов (жрецов). Кшатриев (волнов). Вайшвиев (землеробы) Шудры (слуги).

Китай - страна древней цивилизации: на его территории выявлены остатки первобытной культуры времен раннего палеолита и бронзового века. В XIV в до н. э. сформировалось первое рабовладельческое государство Инь. В иньскую эпоху зародилась культура, которая дала начало китайской цивилизации во всей ее специфике. Был сложен в основных чертах месячный календарь и изобретено письмо-образ современной иероглифической каллиграфии.

4. Искусство Древнего Египта. (2 ч.) Монументальность стиля, Заупокойный культ. Культура Египта. Цивилизация Древнего Египта насчитывает более 3000 лет. Периоды: первый - Древний (2800 - 2250 лет до н. э.), второй - Среднее Царство (2050 - 17—л до н. э.), третий - Новое Царство (1580 - 1070 л до н. э.). Соответственно выделяют и три периода в развитии его культуры.

Уже в древнем и Среднем царствах были созданы уникальные памятники культуры - гробницы фараонов Хеопса, Хефрена, Микерина, сфинксы фараона Хефрена в Гизе и фараона Аменемхета III и множество художественных достижений (скарбы) из гробниц Хену и Хени. Пирамида Хеопса по размерам не имеет себе равных среди каменных сооружений целого мира (высота 146 м, длина основания каждой грани 230 м.). Это действительно необыкновенный памятник неограниченной власти фараона и каторжной работы рабов.

5. Античное искусство. Эгейская древнегреческая культура. Мифология. (2 ч.)

Культура Древней Греции существовала с XXVIII в. до н.э. и до середины II в. до н.э. Ее также называют античной — чтобы отличить от других древних культур, а саму Древнюю Грецию — Элладой, поскольку так называли свою страну сами греки. Наивысшего подъема и расцвета древнегреческая культура достигла в V-IV вв. до н.э., став исключительным, неповторимым и во многом не превзойденным феноменом в истории мировой культуры. Греческому народу почти одновременно и практически во всех областях культуры удалось достичь невиданных высот. Никакой другой народ — ни до, ни после — не смог сделать ничего подобного.

Особое своеобразие имеет греческая мифология. Все происходящее в ней является таким же человеческим, как и сами боги, о которых рассказывается в греческих мифах. Наряду с богами значительное место в мифах занимают деяния и подвиги «богоравных героев», которые часто являются главными действующими лицами в повествуемых событиях. В греческой мифологии практически отсутствует мистика, не слишком большое значение имеют таинственные, сверхъестественные силы. Главным в ней выступает художественная образность и поэтичность, игровое начало. Греческая мифология гораздо ближе к искусству, чем к религии. Именно поэтому она составила фундамент великого греческого искусства. По этой же причине Гегель назвал греческую религию «религией красоты».

6. Античное искусство. Этрусское искусство. Древний Рим. Колизей. (2 ч.)

Древнеримское искусство ведёт отчёт со II в. до н. э., так как республиканский Рим стремился не к созерцательному познанию мира, а к практическому им обладанию. Рим не имел эстетической традиции или образа, связанного с идеей о природе или о сакральном. Поэтому всё, что относилось к изобразительности считалось чуждым и посему опасным для сохранения жёсткой суровой традиции образа жизни. Искусство было недостойным низким ремеслом для римского гражданина. Однако искусство других народов, считалось достойной наградой победителю.

Этрусское искусство. Колизей – выдающийся памятник архитектуры Древнего Рима, самый крупный амфитеатр античного мира, символ величия и могущества. Колизей – постройка в виде эллипса: длина 188 м, ширина 156 м, высота 48,5 м.

7. Романское и Готическое искусство Западной Европы. (2 ч.)

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре. Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами, несущие в себе оборонительное назначение.

Готический стиль, в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря — бургундской архитектуры. В отличие от романского стиля, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль

8. Высокое Возрождение в Италии. 15-16 век. Леонардо да Винчи. Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Джорджоне. (2 ч.) Познакомить с творчеством великих художников Ренессанса. Развитие знаний, умений, при изображении фигур и архитектурных сооружений на религиозные сюжеты с учетом линейной и воздушной перспективы, объема и светотени. Особенность искусства Возрождения - ярко выраженный демократический и реалистический характер, в центре его стоят человек и природа. Художники достигают широкого охвата действительности и умеют правдиво отобразить основные тенденции своего времени. Они ищут наиболее эффективные средства и способы для воспроизведения богатства и разнообразия форм проявления реального мира.

9. Зачет. Защита реферата «Особенности искусства в отдельном государстве». (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Особенности искусства в отдельном государстве» (по выбору обучающегося).

10. Древнерусское искусство 14 –17 века. (3 ч.) Познакомить с особенностями древнерусского искусства. Сформировать представление учащихся о жизни, быте, праздниках, ремеслах и мировоззрении русского человека в допетровское время.

11. Искусство Нового времени. Барокко и реализм. (2 ч.) Сформировать представление о мировоззрении Нового времени. Познакомить с характерными чертами Барокко и Реализма 17 века. Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность. Основные направления, русла барокко: веризм (натуралистическая достоверность и сниженная, бытовая тематика, интерпретация мотива), классицизм, «экспрессивное барокко». Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Реализм — эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности. В сфере художественной деятельности значение реализма очень сложно и противоречиво. Его границы изменчивы и неопределённые; стилистически он многолик и многовариантен.

12. Искусство Франции 17-18 века. Академия художеств. Лувр. (2 ч.) Изучить творчество французских художников. Сформировать представление об основных чертах Барокко и Классицизма. Познакомить с историей возникновения, развития академии художеств. Лувр – история и современность.

13. Россия. Искусство народов России. (4 ч.) Многонациональность народов России как одна из тенденций многообразия направлений искусства. Традиции в искусстве русского

народа. Связи и взаимопроникновение национальных черт искусства. Отличительные черты народного творчества. Актуальность русских народных традиций в современном обществе.

14. Устное народное творчество народов России. (2 ч.) В XIV—XV вв. сложился ряд замечательных памятников фольклора. В Новгороде возникли былины о Василии Буслаеве и Садко богатырем. В устном народном творчестве нашла отражение героическая борьба за Русскую землю с татаро-монгольскими и другими захватчиками. На основе песен русского народа созданы дошедшие до нас повести о битве на Калке, в которой участвуют «семьдесят великих и храбрых богатырей», о славном защитнике Рязанской земли от полчищ Батыева богатыря Евпатии Коловрате, о защитнике Смоленска Меркурии. Старые образы древних киевских богатырей использовались слагателями былин для создания произведений, посвященных борьбе с золотоордынским игом.

15. Зачет. Защита реферата. «Искусство народов России» (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Искусство народов России» (по выбору обучающихся).

7 год обучения - 33 часа.

1. Памятники культуры прошлого. Роль искусства в обществе. (1 ч.) Роль искусства в обществе. Значение художественного наследия (художественная культура). Религиозные верования древних людей. Язычество. Магическое и символическое значение искусства. Письменность.

2. Христианство и библейские сказания в изобразительном искусстве. (2 ч.) Икона не является иллюстрацией Библии, икона - это образ, написанный по канонам (правилам), подчиняться которым иконописец обязан. Иллюстрация - это взгляд художника на события, описанные в Библии, самостоятельный выбор сюжета, композиции, свой взгляд на то, как выглядят персонажи. В иконописи сюжеты ограничены, композиция и внешний облик персонажей строго регламентированы. Символический язык иконописи. Издавна считалось, что «Крест — хранитель всея вселенныя» лежит в основе всего земного и небесного устройства. Две тысячи лет человечество живет под знаком креста, неразрывно связанного с добровольной жертвой, принесенной за весь мир Иисусом Христом. Орудие казни стало символом победы над смертью. В X веке вместе с христианством крест Христов пришел в Россию. С тех пор он освящал всю жизнь общества, согласно правилу VII Вселенского Собора, предписывавшего изображение креста «полагати во всех Божиих церквах, на освященных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях...».

3. Искусство Китая и Японии. Народные праздники. Быт и обычаи. (2 ч.) Архитектура и парки. Живопись. Перспектива. Театр. Декоративное искусство и костюмы. Расписная керамика. Геометрические узоры на гончарных изделиях. Японская поэзия. Декоративно-прикладное искусство. Народные праздники. Быт и обычаи.

4. Древняя Греция. Древнегреческая мифология. (2 ч.) Древнегреческая мифология, сюжеты в художественных произведениях. Боги Олимпа. Музы. Олимпийские игры. Обычаи древних греков. Взгляды древних греков на искусство ("человек как мера всех вещей", искусство как производственно-техническая деятельность (техника). Поэзия, скульптура, архитектура, музыка, риторика - виды искусства и деятельности, выражающие жизненно важное для человека отношение к окружающему миру. Греческий театр, слияние искусств. Монументальная живопись и вазопись. Архитектура и скульптура. Дорический, ионический, коринфский ордена. Декоративно-прикладное искусство и одежда.

5. Античная эстетика и современность. Космос - воплощение наивысшей красоты (2 ч.) Мироощущения в соразмерности, гармоничности, ритмичности. Эстетические понятия - прекрасное, мера, гармония. Предмет античной эстетики - это материальное, вещественное и стихийное бытие, организованное в своей полной непосредственности и оформленное в меру своих чисто физических возможностей. Это бытие, которое можно и видеть, и слышать, и осязать, которое закономерно протекает, оставаясь живым телом и

живой материей, и которое оказывается последним абсолют, исключаящим всякое другое бытие. Это есть не что иное, как материально-чувственный и живой космос, являющийся вечным круговоротом вещества, то возникающий из нерасчлененного хаоса и поражающий своей гармонией, симметрией, ритмическим устройством, возвышенным и спокойным величием, то идущий к гибели, расторгающий свою благоустроенность и вновь превращающий сам себя в хаос. Этот космос и есть основной предмет античной эстетики. Правда, были еще демоны и боги. Но, во-первых, как уже говорилось, все они тоже материальны (хотя материальность их и особого рода, особенно тонкая). А во-вторых, античные демоны и боги являлись не чем иным, как только обобщениями, и притом предельными обобщениями, все тех же природных стихий, созданными для лучшего и совершеннейшего утверждения этого же чувственного космоса, для его максимально надежного и максимально крепкого обоснования.

6. Древнеперсидская архитектура. Храмовые библиотеки. Строительство и значение города-крепости. (2 ч.) - Искусство древних персов сложилось из элементов, унаследованных ими от народов, господствовавших ранее, чем они, в Средней Азии, а также из заимствованных от соседей, с которыми войны или мирное сотрудничество приводили их в близкое соприкосновение; но все чужое и пришлое в этом искусстве перерабатывалось, соответственно национальному духу. Столица мидийских царей Экбатана блистала богатством и роскошью. Она стояла на семи уступах, из которых каждый был обнесен зубчатой стеной с башнями, так что одна из этих оград виднелась над другой.

На территории современного Ирака, в государстве Шумер библиотеки существовали уже более 50 веков назад. Археологи нашли в раскопанных древних городах тысячи глиняных табличек с клинописью. Таблички складывались в ивовые корзины. Каждая корзина завязывалась, к ней прикреплялась этикетка с надписью. Судя по этим надписям, здесь были литературные тексты, государственные, религиозно-культурные и хозяйственные документы, работы по математике и сельскому хозяйству, карты, рецепты по составлению лекарств. Сохранилась, хотя только частично, жемчужина древней поэзии – эпос о Гильгамеше. Издревле люди писали на самых разнообразных материалах: на скалах, на каменных плитах, на коре деревьев, и пальмовых листьях, на глиняных табличках, на табличках из бронзы, свинца, олова, наконец, на папирусе из Египта и на пергамене – материале из телячьей кожи, названном так по городу Пергаму в Малой Азии, где во II веке до н.э. было налажено его производство. Вплоть до X века, когда Европа познакомилась с изготовлением бумаги (да и позже), пергамен оставался здесь главным писчим материалом.

7. Музыка. Зарождение нотной грамоты. Различия между церковной (например, Григорианский хорал) и светской (песни, танцы) музыкой. (2 ч.)

Настоятельная потребность найти способ сохранения музыкальных напевов привела к созданию нотной записи. Усилиями многих поколений создавались все более совершенные системы

перевода «живого» звучания музыки на язык условной графической записи — нотации.

Музыка фиксируется с помощью специальных условных знаков. Они менялись на протяжении многовекового развития музыкальной культуры, были различны у разных народов, и прошло

много времени, прежде чем люди пришли к той форме нотной записи, которая используется сейчас. В средние века появляется невменная нотация, характерная для культовой музыки. Одна из ее разновидностей — русское крюковое, или знаменное, письмо. Условные обозначения — невмы (на Руси они назывались крюки, знамена) состояли из графических значков типа черточек, точек, запятых и их разнообразных сочетаний.

Григорианский хорал, общее наименование песнопений церковной католической музыки, сложился в результате отбора и переработки католической церковью местных христианской песнопений. Вместе с тем песнопения обобщили многовековой опыт

развития музыкальной культуры, впитали художественно ценные элементы песенности различных народов.

8.Художественные стили. Романский стиль. Мавританский стиль. Готический стиль. (2 ч.) Романский стиль.10-12 (13) вв. Архитектура (замки и соборы). Обороноспособность. Тяжелые массивные формы. Скульптурные композиции на библейские темы. Стремление изобразить могущество божества. Неприятие мирского мироощущения.

Мавританский стиль (условный термин). Искусство арабов-завоевателей в Испании, Африки, Сицилии в 12-15 вв. Архитектура: культовая (медресе, мечети, минареты) и светская (замки, дворцы, крепости, жилые дома). В зодчестве преобладание разнообразия арок, сдвоенных окон, куполов. Пестрая отделка зданий. Декор из растительных и геометрических узоров (арабески) и надписей. Арабская сказка

Готический стиль в 12 - 15 (14) вв. Художественно-стилевое единство: господство линий, вертикализм композиций, виртуозная детализация в логике целого, связь архитектуры и скульптуры. Городской собор. Сложные каркасные конструкции. Устремленные ввысь соборы, обширные интерьеры, прорезные окна, обилие каменной резьбы. Витражи. Гобелены. Миниатюра (иллюстрация манускриптов). Культ девы Марии.

9.Зачет. Защита реферата. «Искусство древнего мира» (2 ч.) Контроль знаний обучающихся. Защита рефератов по теме «Искусство древнего мира».

10.Мир глазами древних славян. Славянская мифология. (2 ч.) Славянская мифология. Пантеон славянских богов и фольклорные персоналии. Представление русичей о красоте природы, духа, об искусстве возвышенного, героического.

11.Летописи - главные носители духовных ценностей. (2 ч.) Летопись — более или менее подробный рассказ о событиях. Русские летописи являются основным письменным источником по истории России допетровского времени. Начало русского летописания относится к XI веку, когда в Киеве начали делать исторические записи, хотя летописный период начинается в них с IX века. Русские летописи обычно начинались словами «Въ лѣто»+«дата» , что означает сегодня «в год»+«дата». Количество сохранившихся летописных памятников по условным оценкам составляет порядка 5000. Большинство летописей в виде оригиналов не сохранились, а сохранились их копии и частичные переработки - так называемые списки, созданные в XIV—XVIII веках. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. **12.Древнерусские поэмы, былины, исторические песни (2 ч.)** Нравственная красота. Прославление русских героев, патриотизм, силу и смелость. Речитативно-декламационный стиль исполнения былин с гусельным сопровождением. Отражение понятий добра и зла в сказках, пословицах, поговорках. Скоморошины, небылицы, лубок. Пародийные и сатирические образы в народном творчестве. Народные инструменты. Идеальные образы народного героя (мужественного, отважного) и духовного пастыря.

13.Русский классицизм (18 в.) (2 ч.) Русский классицизм в литературе, музыке и других видах искусства. Комедии Фонвизина; элементы классицизма в его творчестве. В 60-ые годы 18 века Россия, подобно другим странам Европы, ступила на последовательный путь смены стилей и направлений в искусстве. На смену пышному барокко пришел строгий и рациональный стиль классицизм. К этому времени в русском обществе сложились основные черты мировоззрения, способствующие развитию данного стиля: рационалистическая философия, идея разумной организации мира, интерес к античности. Другая важнейшая предпосылка появления нового стиля – формирование абсолютистского государства, просвещенной монархии в России.

Освободившись от обязательной службы по «Указу о вольности дворянской», дворяне селятся за городом, и в результате расцветает тип загородного строительства. Складывается тип дворца-усадьбы, расположенного посередине парка. В городах в эту эпоху, в первую очередь в Санкт-Петербурге и Москве, будут возведены грандиозные комплексы государственного и культурного назначений.

Периодизация русского классицизма.

1. Последняя треть 18 века – ранний классицизм.

2. Начало 19 века – высокий классицизм.

3. Классицизм первой трети 19 века – поздний классицизм.

Основоположники русского классицизма: В. И. Баженов (1738 – 1799), М. Ф. Казаков (1738 – 1812), И. Е. Старов (1748 – 1808)

На раннем этапе развития русского классицизма большую роль играли Ж. Валлен-Деламот и А. Ф. Кокоринов, связанные с Академией художеств в Петербурге.

14. Храм как синтез искусств. Иконопись, фрески, мозаика, колокольный звон. (2 ч.)

Иконопись - выразитель высочайших духовных ценностей. Школы иконописи (Рублев, Феофан Грек). Храм в Древней Руси был центром нескольких видов искусства. Иконопись, фреска, мозаика и богослужение, церковное пение составляли в нём единство и гармонию. Находящиеся в храме, чувствовали особую близость к Богу – в этом проявлялась сила древнерусского искусства. Книжные миниатюры. Книга как единый художественный ансамбль (обложка, шрифт, заставки, иллюстрации). Первопечатник Иван Федоров и первые печатные издания. Печатный двор. Фрески, мозаика, колокольный звон – производство, художественное и духовное назначение.

15. Город-крепость. Московский Кремль: история создания. Деревянное зодчество. (2 ч.)

Особенности строения города-крепости, древний облик Москвы, архитектура. Мифы, легенды и предания о Москве. Первые поселения на территории Московского Кремля относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, относящееся к раннему железному веку (вторая половина I тысячелетия до н. э.) Первоначально Кремль служил укреплением посёлка кривичей, возникшего на Боровицком холме, мысе при впадении р. Неглинной в Москву-реку. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления общей протяжённостью около 850 метров и площадью около 3 га. Укрепление было окружено валом шириной 16-18 м и глубиной не менее 5 м. Земляной вал по ширине был около 14,5 м и 7 м по высоте. Для тех времён это была типичная средняя русская крепость. Вал был укреплен дубовыми брусьями, скрепленным на польский манер. В 1238 году во время монголо-татарского нашествия Кремль был разрушен. С 1264 года являлся резиденцией московских удельных князей. В 1339 году построены стены и башни из дуба. В 1367 году, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого камня (по данным археологии каменными были башни и наиболее важные части стены, откуда была наибольшая опасность штурма). С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Увы, прочность материала оказалась недостаточной и сооружения «поплыли». При реставрации кремлевских стен и башен в 1946—1950 годах и в 1974—1978 годах внутри их кирпичной кладки, в нижних частях и фундаментах, были обнаружены белокаменные блоки, использованные в качестве забутовки. Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля времени Дмитрия Донского.

16. Архитектура Санкт-Петербурга. (2ч.) Особенности архитектуры Санкт-Петербурга.

Стремление к установлению правил художественного творчества ориентированных на образцы античного искусства. Архитектура Санкт-Петербурга, в особенности его исторического центра, представляет собой созданный в XVIII—XX веках один из самых выдающихся по выразительности архитектурных столичных комплексов. Особенности архитектуры Санкт-Петербурга являются продуманная регулярность застройки, соразмерность городских ансамблей, учёт влияния неброской природной среды, гармоничная полифония различных архитектурных стилей, сочетание регионального и столичного менталитета, вовлечение загородных анклавов в единую агломерацию. Благодаря преемственности многовекового российского и западноевропейского градостроительного опыта эти особенности сформировали уникальный архитектурный сплав, вызывающий неизменное восхищение горожан и гостей северной столицы. Первым

сооружением города считается дерево-земляная Петропавловская крепость, заложенная 16 (27) мая 1703. Собственно, она и называлась «Санкт-Петербурх», позднее это имя распространилось на весь город. В этом же году построен деревянный наплавной Петровский мост через Кронверкский пролив — первый мост города; в 1706 году он заменён свайным. В 1704-1705 годах с запада и с востока крепости были возведены дерево-земляные равелины, в 1705—1708 годах с наиболее опасного — северного — направления основная крепость была защищена вспомогательной — Кронверком, на его месте сейчас разбит Александровский парк. В эту же зиму построены первые форты в проливе Невской губы. Однако первым завершённым городским зданием является Домик Петра I на Берёзовом острове, который был построен солдатами за три дня, к 27 мая 1703 года.

17.Зачет. Защита реферата «История городов на Руси» (2 ч.) Контроль знаний учащихся. Защита рефератов по теме «История городов на Руси» (по выбору учащегося).

8 год обучения - 33 часа.

1.Начальное образование. Университеты. Академия наук. М.В. Ломоносов и Е.Р.Дашкова. Первая газета. (2 ч.) В своих непрерывных заботах о распространении просвещения в России Ломоносов неоднократно указывал, что необходимо основать университет в Москве, и на возможно льготных началах. По мыслям Ломоносова, план университета должен был быть настолько широким, чтобы в будущем, при развитии университета, хватило бы профессоров, причем на первое время можно было приглашать лишь часть их, а оставшиеся таким образом, свободные суммы употребить на учебно-вспомогательные учреждения и прежде всего на библиотеку. Поэтому число профессоров предполагалось не менее 12: три на факультете медицинском, три на юридическом факультете, шесть на факультете философском.

Вероятно, Ломоносову же принадлежит и тот подробно разработанный проект, который был приложен к представлению И. И. Шувалова в Сенат. Дело прошло очень быстро через все законодательные инстанции, и университет был торжественно открыт И. И. Шуваловым 12 января 1755 г. в Татьянин день. Истинным основателем старейшего Российского университета является, вне сомнения, Ломоносов, хотя он, по-видимому, не принимал участия в самом открытии; первыми профессорами нового университета были ученики его: А. А. Барсов и Н. Н. Поповский.

Прежде, чем в России появились печатные газеты, в Посольском приказе долгое время для царя и бояр составляли периодические рукописные обзоры немецкой и голландской прессы. Их называли курантами. Первой российской печатной газетой стала появившаяся в 1702 году по указу императора Петра I газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Первый сохранившийся выпуск этой газеты издан в Москве 2 (13) января 1703 года (годовщина этой даты отмечается как День российской печати). Пётр сам правил корректуру. Газета представляла собой восьмушку листа, почти без полей, церковного шрифта. Большая часть сведений черпалась из голландских газет, причём Пётр сам отмечал карандашом, что нужно переводить для газеты. Печатались Ведомости в количестве 1000 экземпляров. Продажная цена номера была 2 копейки.

2. Первые русские композиторы (Д.Бортнянский). Крепостные театры. (2 ч.) Дмíтрий Степáнович Бортнянский (26 октября 1751,) — русский композитор и дирижёр украинского происхождения. Один из основателей классической российской музыкальной традиции. Создатель партерного хорового концерта. Воспитанник, а затем управляющий Придворной певческой капеллой в Санкт-Петербурге. Выдающийся мастер хоровой духовной музыки. Автор опер «Сокол» (1786), «Сын-соперник, или Новая Стратоника» (1787), фортепианных сонат, камерных ансамблей. Крепостной театр — в Российской империи до 1861 г. (отмены крепостного права) — частный театр дворянина, состоявший из крепостных актёров, принадлежавших ему на праве собственности. Уровень профессионализма актёров колебался от безвкунейшей самодеятельности до достаточно сыгранного и известного

коллектива. Актёр крепостного театра был абсолютно бесправен, так как оставался крепостным и вместе со всей труппой мог по решению дворянина быть продан в другие руки, наказан, отправлен на тяжёлые работы. О свободе творчества речи в данном случае не шло, актёрский труд носил скорее принудительный и нередко временный характер. Впрочем, некоторое количество крепостных театров и крепостных актёров получили известность в свое время. Репертуар крепостных театров, как правило, включал оперу, балет и драматические спектакли. В начале XIX века в подмосковных усадьбах было более десяти крепостных театров. Пионером и одним из наиболее выдающихся был крепостной театр графов Шереметевых в Кускове (позже в Останкине). Наиболее известными были театры князя Юсупова на Мойке и в подмосковном Архангельском, графов Шуваловых на Фонтанке, Потёмкина в Таврическом дворце, а граф А. К. Разумовский, Шереметев, князь Трубецкой имели свои хоры.

3. Художественные ремесла. Кованые изделия. (2 ч.) Художественные изделия из металла, резьба по дереву. Искусство и памятники родного края. История возникновения ремесел. На Руси кузнечным делом начали заниматься в 6-4 вв. до н.э. В те времена это были грубо выполненные предметы. Позднее научились изготавливать мечи и серпы, топоры и ножи, кольчуги и шлемы, искусство изготовления которых поражает специалистов. Как древнейший способ обработки металлов - особый расцвет на Руси в 16, 17 и 18 веках. При Иване Грозном труд кузнецов был исключительно ручным, но, тем не менее, русские мастера поставляли в войска кованые пушки. Постепенно производство их совершенствовалось. В 18 в., при Петре 1, было создано много оружейных заводов, где широкое применение получили ковочные рычажные молоты с водяным приводом. В 1800 году кузнец тульского оружейного завода Пастухов первым применил штамповку. К середине 19 в. появились паровые молоты, на смену которым в наше время пришли гидравлические машины (прессы). Потребность в кузнечных изделиях всегда была велика, потому и служителей данного ремесла было немало. Наибольших успехов художественная ковка достигла в России в 17 - 20 вв. Своеобразие русских национальных традиций неразрывно связано с историей государства, требованием господствовавших в различные периоды архитектурных стилей, мастерством русских архитекторов и скульпторов, кузнецов и литейщиков. Мозаика. Витраж. Ажурные изделия из металла. Техника выполнения эскизов. Создание эскизов изделий в стиле традиционных художественных промыслов. Кованые изделия. Декоративная роспись.

4. Деревянные и глиняные предметы быта, игрушки. (2 ч.) История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка — одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со своей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Основным материалом для изготовления игрушек были глина и дерево. Мастерили также игрушки и из соломы, мха, еловых шишек, льна, трав. Как глиняные, так и деревянные игрушки изготавливались во многих местах России. Деревянную игрушку больше всего делали в Московской и Нижегородской губерниях, глиняную — в Туле, Каргополе. Наиболее крупным центром деревянной игрушки издавна был Сергиев Посад с прилегающими к нему селениями. В игрушках преобладали жанровые изображения, фигурки барынь, гусаров, монахов. У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные достижения. Игрушки у многих народов, несмотря на их различие, во многом сходны по конструкции, форме, декору.

Дерево на Руси было излюбленным материалом, который использовали в быту для изготовления посуды, инструментов и, конечно, мебели. При обработке дерева использовали все: и ствол, и сучья, и кору. Ничего не выбрасывали, хотя Россия была богата лесами. Дерево было доступно, легко в обработке. Вещи из дерева были практичны в хозяйстве, долго служили и были недороги. Чаще всего из дерева делали посуду. Это

совочки, миски, чашки, корытца, а также солонки, которые были, несомненно, главным прибором стола в старину. Солонки всегда богато украшали, так как соль была дорогим продуктом. Из дерева охотно делали и орудия домашнего труда.

Так же, как и дерево, глина была распространенным материалом на Руси. Изделия из глины отличались прочностью, долговечностью, особой красотой. Изготавливали из глины в основном посуду. Это и крынки, и кашники, и корчаги для пива. Технология изготовления была несложной, но требовала определенных умений и навыков. Хорошо сделанная посуда из глины служила очень долго, в ней не портились продукты.

5. Русский народный костюм: ткачество, вышивка, кружево. Символика орнамента на изделиях. (3 ч.) Знакомство с национальными традициями украшения тканей. Образно-выразительный язык декоративного искусства: языческие знаки, символика солнца. Смысл и значение обрядовых праздников (Масленицы, Пасхи и др.). Отличие праздничного народного костюма от повседневного. Украшение тканей различными способами. Набивка. Знаменитые павло-посадские платки. Вышивка. Ритм - повтор мотива в орнаменте.

Кружево - ажурный орнамент, полученный путем переплетения нитей. Мотивами кружева обычно служат растения с плавными контурами. Иногда кружева плетут белыми нитями с включением серого, синего, зеленого и желтого тонов. Знакомство с вологодским кружевом и выполнение эскизов.

6. Русские усадьбы (Архангельское, Останкино, Кусково). (2 ч.) Дворцово-парковый ансамбль. Строительство усадеб. Русские усадьбы (Архангельское, Останкино, Кусково). Скульптура (Ф.И.Шубин). Архитектура. Особенности. К концу XVIII в. окончательно сформировался тип русской усадьбы. Ее центром был усадебный дом, окруженный хозяйственными постройками, огородами и садом. Усадебный сад начинался регулярным «французским» партером, примыкавшим к дому и постепенно переходившим в «английский» пейзажный парк. Размеры и композиции усадеб имели бесконечное множество различных вариаций. В простейших из них «французская» часть могла просто обозначаться клумбой, а «английский» парк порой ограничивался расчисткой поляны перед домом, открывавшей вид на него. Большие усадьбы, принадлежавшие богатой знати, по размаху и роскоши приближались к дворцам окрестностей Петербурга. К их числу принадлежали подмосковные усадьбы Кусково, Останкино и Архангельское, украинские Софиевка и Александрия и многие другие. Русские усадебные сады отличает от других их особенная лиричность. Они всегда гармонично связаны с окружающим их пейзажем, их формы приближаются к природным. Неизменна масштабная соразмерность этих садов человеку. Она подчеркивается и садовыми постройками — скамейками, беседками, гротами и умелой компоновкой больших и малых открытых пространств. В русской усадьбе органично связаны друг с другом хозяйственные и эстетические функции. В композицию часто включали, например, плодовые сады и рыбные пруды, строили погреба, увенчанные беседками.

7. Русские живописцы 18 в. (Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов). (2 ч.) Характер письма. Портрет, в котором отражается своеобразие характера человека, его внешний облик и духовная жизнь. Во второй половине XVIII в. портретное искусство достигает подлинного расцвета. В это время творят крупнейшие живописцы Ф. Рокотов, Д. Левицкий и В. Боровиковский, создавшие блестящую галерею портретов современников, произведения, полные глубокой мысли, воспевающие красоту и благородство стремлений человека. Эти портреты не только донесли до нас образы многих замечательных людей, но и явились свидетельством высокого артистизма русских художников, их оригинальности, а также зрелости живописно-пластической культуры. Художники умели воссоздавать реальный образ с помощью различных живописных средств: изысканных цветовых оттенков, дополнительных цветов и рефлексов, богатейшей системой многослойного наложения красок. В ряду крупнейших русских портретистов второй половины XVIII века наиболее своеобразным был Ф. Рокотов. Он уже молодым человеком получил широкую известность как умелый и оригинальный живописец. Рокотов уже в 1760 году ученик

Академии художеств, а через три года - ее преподаватель и затем академик. В 1765 году Рокотов покинул Академию художеств и переехал навсегда в Москву. Он стал художником просвещенного дворянства в независимой, а порой и вольнодумной Москве. В его произведениях отразилось характерное для того времени стремление лучшей, просвещенной части русского дворянства следовать высоким нравственным нормам. Художник любил изображать человека без парадного окружения, не позирующим. Люди в поздних портретах Рокотова становятся более привлекательными в своей интеллектуальности и одухотворенности. Обычно Рокотов использует мягкое освещение и все внимание сосредоточивает на лицах. Люди в его портретах почти всегда чуть-чуть улыбаются, нередко пристально, иногда загадочно глядят на зрителя. Их объединяет нечто общее, какая то глубокая человечность и душевная теплота. По одухотворенности, живописности, общей изысканности многие портреты Рокотова имеют аналогию в портретной живописи лучших английских мастеров XVIII века. Когда расцветало творчество Рокотова, началась деятельность другого крупнейшего живописца - Дмитрия Левицкого, создавшего серию правдивых, глубоких по характеристике портретов. Он родился, вероятно, в Киеве и вначале учился изобразительному искусству у своего отца - известного украинского гравера. В 1770 году на выставке в Академии художеств Левицкий выступил с рядом портретов, представ сразу же зрелым и крупным мастером. За один из них - архитектора А. Кокоринова - он был удостоен звания академика. Художник еще опирается на традиции барочного портрета. Вскоре Левицким была создана знаменитая серия портретов смолян - воспитанниц Смольного института. Выполненная по заказу императрицы Екатерины II она принесла ему подлинную славу. Художник изобразил каждую из воспитанниц этого привилегированного дворянского учебного заведения за любимым занятием, в характерной позе. Он умер в тяжелой нужде глубоким стариком, до последних дней не оставляя кисти.

8. Зачет. Защита реферата «Русские усадьбы» (2 ч.) Контроль знаний учащихся. Защита рефератов по теме «Русские усадьбы».

9. Основные художественные стили и течения, национальные школы. Академизм. (2 ч.) Направление в пластических искусствах, оформившееся в европейской культуре 16 в. (Болонская школа). Статус профессионального и свободного художника. Начало формирования систематического обучения искусству через овладение классическим наследием, национальные традиции. Академии "изящных искусств". Преобразование академий в театры, консерватории и пр. учебные заведения.

10. Барокко. Стил в западноевропейском искусстве 17-18 вв. (2 ч.) Стил в западноевропейском искусстве 17-18 вв. Связь барокко с централизованной монархией. Происхождение термина. Отличительные черты барокко в пышности, патетической приподнятости, в стремлении объединить реальность с фантазиями. Динамичные композиции, повышенная экспрессивность, совмещение реальности и иллюзий. Декоративная избыточность выразительных средств барокко.

11. Архитектура. Появление больших куполов. Дворцово-парковое искусство. (2 ч.) История куполов началась в доисторические времена. Купола стали использовать при строительстве храмов и больших общественных сооружений примерно в 128 году нашей эры. Позже традиция куполостроения была перенята византийской религиозной и культовой архитектурой. Кульминацией этого периода стало применение революционной парусной технологии при возведении Софийского собора в Константинополе. После завоевания мусульманами империи Сасанидов и Византийского Ближнего Востока купол стал также частью мусульманской архитектуры. В Западной Европе купола снова приобрели популярность в эпоху Ренессанса и достигли расцвета в начале XVIII века в архитектуре барокко. В строительстве домов купола использовались редко, будучи в период барокко атрибутом лишь самых больших построек и дворцов. В православии купол является образом небес, он украшается образами Небесного Царства Бога и ангелов. Цвет купола также важен в символике храма. Золото - символ небесной славы, синие со звездами венчают храмы, посвященные Богородице, потому что звезда напоминает о рождении

Христа от Девы Марии, зеленые купола посвящены Святому Духу. Храмы, посвященные святым, увенчаны серебряными куполами.

Истоки дворцово-парковых ансамблей и возникновение мастерства обустройства садов как самостоятельной отрасли искусства восходят к эпохе итальянского Возрождения. Итальянская знать того периода проживала преимущественно в городах, в отличие от аристократии соседних государств, которая сторонилась городов и предпочитала уединённые замки в вотчинах. Распространение идеализированных представлений об эпохе античности, интереса к античному образу жизни, античному искусству среди аристократов способствовали в том числе и тому, что многие знатные фамилии стали обзаводиться виллами на городских окраинах, которые обустроивались по примеру древнеримских вилл. Однако многие итальянские виллы Ренессанса имели существенное отличие от античных прототипов: при них появились обширные сады, композиционно связанные с дворцом и устроенные архитектурно, созданные для проведения празднеств и приятного времяпрепровождения, и большая часть которых не выполняла утилитарных хозяйственных задач.

12. Жанровая живопись. Фламандский натюрморт. (2 ч.) Фламандский натюрморт. Особенности в исполнении. Фламандский колорит, выразительность света, эмоциональность произведений. Карандашный портрет во Франции. В 17 в. натюрморт утвердился как самостоятельный жанр. В нем отразился интерес к материальному миру, зародившийся еще в нидерландской «живописи вещей» начала 15 в. Фламандские «лавки живности» поражают шумной жизнерадостностью и праздничной декоративностью. Полотна, крупные по размерам, яркие по колориту, служили украшением стен просторных дворцов фламандской знати, прославляя красоту земного бытия, богатство сельской жизни, плоды земли, моря, рек. Снайдерс. Крупным мастером монументального декоративного натюрморта из даров природы и «охотничьих сцен» был друг Рубенса Франс Снайдерс (1579—1657). Его натюрморты — это сказочно-щедрое изобилие различной снеди. Сочные плоды, овощи, битая птица, олени, кабаны, морские и речные рыбы нагромождены горами на больших дубовых столах кладовых и лавок («Натюрморт с лебедем», Москва, ГМИИ), заполняя все живописное пространство — предметы заслоняют друг друга, свисают со столов и падают на пол. Яркие контрастные краски, разнообразные фактуры выделяют их на нейтральном фоне, выявляют их декоративные качества. Преувеличенные в масштабах предметы кажутся наделенными необычайной жизненной силой, беспокойные линии, их очерчивающие, порождают динамичный бурный ритм. Однако равновесие цветовых масс, четкие горизонталы столов и лавок организуют композиции, создают впечатление целостности, монументальности.

13. Стиль классицизма (16 - начало 19 вв.) в литературе и изобразительном искусстве. (2 ч.) Обращение к античному наследию. Наивысшее развитие в Европе 17 в. Архитектура, ордера и их различие. Классицизм в переводе с латинского значит образцовый. Классицизм - художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве конца 17 — начала 19 вв. Ведущими представителями классицизма в драматургии стали трагики Корнель и Расин, основным предметом творчества которых был конфликт между общественным долгом и личными страстями. Высокого развития достигли также «низкие» жанры — басня Ж. Лафонтена сатира Буало, комедия Мольера. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства (Аристотель, Гораций). Классицизм как стиль — это система изобразительно-выразительных средств, которые типизируют действительность через античные образы. Эти образы воспринимались как идеал, т.к они гармоничны, просты и упорядочены. Классицизм устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет строго определённые признаки, смешение которых не допускается. И еще они считали, что поэзия выше чем проза. На вершине должны стоять те жанры, кот выполняют задачи государства, а внизу — все остальные. Язык классицистических

произведений – очень ясный, четкий, без всяких туманностей, поэтому в нем была экономия средств, и назначение языковых образов было одно – создать единое и цельное впечатление. В классицизме действовал принцип 3 единств – место время и действия. Единство действия требовало, чтобы в произведениях описывалось действие, кот описывало начало и конец, оно должно объединять всех персонажей, никаких побочных действий не должно быть. Единство времени – все действие разворачивается в течении 1х суток, а единство места – действие должно происходить в пределах 1го места. Первым и главным в искусстве становилось научное восприятие действительности. Для Буало художественность равно научности. Любое проявление художественного вымысла не должно присутствовать. Художник не имеет право на фантазию, а если без этого обойтись никак нельзя, то она должна быть ограничена. Разум это наличие научного подхода. Буало считал, что только разумный может противостоять предрассудкам церкви, а неразумный будет воспринимать все на веру. В своих произведениях они не отказываются от веры в бога, но там отсутствует религиозная теория. Если следовать идеям Буало и Декарта, то можно сделать вывод, что мир неподвижен, не развивается. Следующая составляющая для теории классицизма – это вкус и образец. Существовал принцип восприятия природы через прекрасное. Все то, что не прекрасно, не должно быть искусством. Эстетический идеал для подражания – вечен, одинаков во все века. Они считали, что в античности он был полон, за образец надо брать античность.

14. Амбир - вариация позднего классицизма. Амбир в России XIX в. (2 ч.) Вариация позднего классицизма. Амбир в России XIX в. Отличие амбира в России от европейского. Архитектура. Интерьеры дворцов. Мебель из красного дерева с рельефным орнаментом из золоченой бронзы. Скульптура как конструктивная деталь. Изделия декоративно-прикладного искусства. Крупносерийное производство фарфора, тканей, скульптурных украшений и пр. Русский Амбир— историко-региональный художественный стиль русского искусства первой трети XIX в., проявившийся главным образом в архитектуре, оформлении интерьера и декоративно-прикладном искусстве столицы империи — Петербурга. Сложился после победы России над наполеоновской Францией в войне 1812—1815 гг. под влиянием французского Амбира, на основе новой имперской идеологии. Стиль русского амбира следует отличать от александровского классицизма, сформировавшегося на основе иной идеологии — утопических идей раннего правления императора Александра I (с 1801 г. до начала Отечественной войны 1812 г.). Стиль александровского классицизма ориентирован на идеалы демократических Афин, русский амбир — на триумфальные формы искусства императорского Рима. Для создания собственного регионального варианта стиля Империи в России тех лет не было идеологических условий. Исторический парадокс заключается в том, что национальная гордость русского народа, идеи триумфа вылились в формы, близкие к наполеоновскому Амбиру побежденной Франции, в то время как в других странах антинаполеоновской коалиции те же идеи обретали иные формы. Новый имперский стиль отражал претензии России на диктат всей Европе после Венского конгресса 1815 г, но складывался также под влиянием французской моды (не ослабевавшей в годы, "когда говорили пушки"). Смысл стиля, разумеется, не в прототипе, а в идеях, которые вкладываются в форму. Именно по этой причине Казанский собор, возведенный в Петербурге также Воронихиным в александровскую эпоху (1801—1811), в силу особой идеологической программы (соперничества с храмом Св. Петра в Риме) композицией и деталями тяготеет к амбирному образу.

15. Стиль рококо. Искусство Западной Европы 18 в. Архитектура и декоративное искусство. (2 ч.) Рококо́ (фр. *rococo*, от фр. *rocaille* — дробленый камень, декоративная раковина, ракушка, рокайль, реже рококо) — стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского) как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций,

грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.

Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в употребление в середине XIX в. Изначально «рокайль» — это способ убранства интерьеров гротов, фонтанных чаш и т. п. различными окаменелостями, имитирующими естественные (природные) образования, и «рокайльщик» — это мастер, создающий такие убранства. То, что мы сейчас называем «рококо», в свое время называлось «живописным вкусом», но в 1750-х гг. активизировалась критика всего «выкрученного» и «вымученного», и в литературе стало встречаться именование «испорченный вкус». Основные элементы стиля: рокайль — завиток и картель — забытый ныне термин, применявшийся для наименования рокайльных картушей.

Восемнадцатый век в Западной Европе — последний этап длительного перехода от феодализма к капитализму. В изобразительном искусстве возрастало значение непосредственно реалистического отображения жизни. Расширилась сфера искусства, оно становилось активным выразителем освободительных идей, наполнялось злободневностью, боевым духом, обличало пороки и нелепости не только феодального, но и нарождающегося буржуазного общества. Искусство становилось общенациональным, обращалось не только к кругу утонченных ценителей, но к широкой демократической среде

16. Сентиментализм - направление в искусстве. Направление романтизм. (2 ч.)

Художественное течение конца эпохи Просвещения. Интерес к яркому характеру и миру чувств. Влияние просветителей на появление интереса к естественной природе и ее жизни. Развитие пейзажа в различных школах европейской живописи. Скульптура (Жан Антуан Гудон). В литературе стремление приблизить героев к реальным образам. Ведущий жанр - роман. Даниель Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". Роман-притча о преодолении всех трудностей. Джонатан Свифт "Путешествия Гулливера". Проблема идеала справедливого общества. Направление романтизм. Конец 18 - начало 19 вв. Романтизм в живописи, графике, музыке. Романтизм в музыке - это царство чувств. Интерес к истории, фольклору, фантастике. Культ природы. Жанры: фортепьянная миниатюра, песня, цикл, симфоническая поэма. Романтизм в литературе (Шиллер, Гюго, Байрон).

Экзамен. Контроль знаний обучающихся.

9 год обучения – 16,5 часов.

1. Направление импрессионизм. Конец 19 - начало 20 вв. (2 ч.) Борьба импрессионистов против академизма. Отображение впечатлений от реальной действительности. Поиск новых форм изображения, композиции и цветосочетания. Техника письма импрессионистов (Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, О.Ренуар). Живопись на пленэре. Импрессионизм в музыке. Созерцание мира и передача настроений психологических состояний. Темы: пейзаж, фантастика, образы Востока, мифология. Жанры: симфонические эскизы и фортепьянные программные миниатюры.

2. Реализм как творческий принцип. (2 ч.) Реализм основан на передаче художественным языком типичности, правдоподобности жизни. Вместе с тем в творчестве реалистов возможны гротесковые образы, символы и иносказания. Связь русской реалистической литературы с изобразительным искусством. Правдивость воспроизведения жизни, человеческих характеров, типичных ситуаций. Реалистические образы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, А.Даргомыжский и др.). Обращение к вокальным жанрам и опере, как наиболее демократическому искусству. Критический реализм как ведущее направление в литературе и изобразительном искусстве 19 века. Политическая острота и злободневность искусства. Образ человека из народа в изобразительном творчестве.

3. Эkleктика - художественное направление в архитектуре разных художественных стилей. (2 ч.) Поиски нового стиля. Эkleктика как совмещение элементов нескольких

стилей. Разделение единства, архитектурного целого. Архитектура, интерьеры, мебель. Переплетение мотивов прошлого. Распад понимания стиля как художественно-эстетической целостности. Эkleктика

(от греч. *eklektikos* — способный выбирать, выбирающий) — соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей и т.д. Характерно игнорирование логических связей и обоснования положений, использование многозначных и неточных понятий и утверждений, ошибки в определениях и классификациях и т.д. Используя вырванные из контекста факты и формулировки, соединяя противоположные воззрения, вместе с тем создает видимость логической последовательности и строгости. Эkleктика обычно маскируется ссылками на необходимость охватить все многообразие существующих явлений единым интегрирующим взглядом, не упуская при этом реальных противоречий. Эkleктика как стиль находит широкое применение в рекламе, архитектуре и др. областях практической жизни, где последовательность и внутренняя связность не являются основными требованиями.

4. Архитектура России в стиле эkleктики в начале 19 в. (2 ч.) Эkleктика как архитектурный стиль, господствовала в России, как и в Европе, в период с 1830 по 1890 годы. Эkleктика обычно характерна для периодов упадка в искусстве, она объединяет в себе множество различных элементов и стилей. Архитектурная эkleктика 19-го века тяготеет к излишней парадности, часто даже бутафорской, когда над традиционными способами организации интерьеров брали верх имитации, пышная лепка, прочие декоративные приемы.

В архитектуре эkleктика разделена на два периода (1830-1860 г.г. и 1870-1890 г.г.). Произведения первого периода сочетали в себе преимущественно такие исторические стили как неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика, неомавританский, неовизантийский, псевдорусский стили, классицизм и другие. В эkleктике еще сохранился архитектурный ордер (определенное сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, включает в себя несущие части (колонна с капителью, базой и иногда с пьедесталом) и несомые (фриз карниз). В зависимости от того, с какой целью строилось здание, могли использоваться те или иные стили. Например, эkleктический стиль архитектора К. Тона применялся при строительстве храмов, но для возведения гражданских строений его не использовали. Во второй половине 19 века в эkleктике появились элементы таких стилей как готика, ренессанс, барокко, рококо, что в дальнейшем способствовало появлению стиля модерн.

В России выделяют "николаевский" и "александровский" этапы развития эkleктики, которые указывают не столько политические обстоятельства, сколько на изменения в социально-общественной сфере. Зарождение и расцвет эkleктики в России совпали с важными общественными реформами, в частности – с отменой крепостного права. В этот период теряет свое первостепенное значения храмовое строительство, уступая место гражданской архитектуре.

Среди выдающихся архитекторов, строивших в стиле эkleктики, были такие как: М.Д. Быковский, К.А. Тон, К.М. Быковский, А.С. Каминский, Р.И. Клейн, Д.Н. Чичагов и другие.

Среди сохранившихся памятников архитектуры в стиле московской эkleктики сегодня – знаменитые Сандуновские бани. Здание было спроектировано архитектором Б.В. Фрейденбергом. В 1894 году он приступил к строительству, но, не выдержав вздорного характера заказчика Н.С. Ганецкого, оставил работу, и заканчивал проект архитектор С.М. Калугин. Сандуновские бани работают и сегодня, так что есть вполне реальная возможность осмотреть здание и изнутри.

5. Ремесленные промыслы России 19 века. (2 ч.) Традиционное жилище - изба. Роспись или резьба почти всех принадлежностей быта. Патриархальный уклад жизни в России. Упадок ремесленных промыслов в конце 19 века. Поддержка кустарной промышленности. Лаковая миниатюра. Жостовские подносы. Матрёшка — русская деревянная игрушка в

виде расписной полой куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Традиционная роспись матрёшки часто изображает крестьянских девушек в традиционных нарядах. Этот символ России появился на свет не в старинные времена, как это принято считать, а лишь в 1891 году в Абрамцеве. Сегодня матрёшка является одним из самых популярных сувениров для иностранных туристов в России. Хохлома́ представляет собой нижегородскую декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебряный оловянный порошок. После этого изделие покрывается лаком и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается уникальный медово-золотой цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.

Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из пуха оренбургских коз и основы (х/б, шёлка или др.). Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. Паутинка и палантин — это очень тонкие, как паутина, платки. Тонкие паутинки имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по 2 параметрам: проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце.

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Возник в середине XVIII в. на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии — Жостове, Троицком, Новосельцеве и др. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному) причем мастер работает сразу над несколькими подносами. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы.

Вологодское кружево — русское кружево, плетёное на коклюшках (деревянных палочках); распространено в Вологодской области с XVI—XVII века. Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся тесьмой, они чётко вырисовываются на фоне узорных решёток, украшенных насловками в виде звёздочек и розеток.

Дымковская игрушка — русская глиняная игрушка, расписанная и обожжённая в печи. Название происходит от места производства — слобода Дымково Вятской губернии (ныне Кировской области).

Керамика Гжели. Гжель — с XVII века и ранее центр производства фарфора и керамики на территории современного Раменского района Московской области. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. В настоящее время именно этот характерный рисунок определяет стиль «Гжель». Изделия, произведённые в другом месте, но имеющие схожий сине-белый орнамент, часто называют изделиями «под Гжель».

Каслинское литьё — художественные изделия (скульптура, решётки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе Касли. Традиции Каслинского литья (графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов) сложились в XIX веке.

6. Ремесло и дизайн. Художественные ремесла. (2 ч.) Художественные ремесла: Абрамцевская школа, Палех, Гжель, Хохлома, Кубачи и др. Формообразующие факторы проектирования изделия. Дореволюционное Строгановское училище и Баухауз (н.20 в.) - первые учебные заведения, готовившие художников для работы в промышленности. Специализация подготовки. ВХУТЕМАС (бывш.Строгановское) в Советской России. ВНИИТЭ (Институт технической эстетики).

7.Слияние искусства с жизнью. Искусство будущего. Связь науки и техники. (2 ч.)

Проблемы формообразования (эргономика, цветоведение и др.). Разумность форм - эстетический идеал. Принципы организации предметной среды. Этапы дизайнерского проектирования: исследование потребности и социального спроса, функциональная и технологическая проработка с использованием новейших, достижений науки и техники. Экспериментальная проверка работы предмета в действии, изготовление и продажа. Современное массовое жилище. Проектирование интерьера. Организация открытого пространства. Мода. Одежда. Костюм.

8. Зачет. Защита творческого проекта «Художественные промыслы». (2,5 ч.) Контроль знаний учащихся. Защита творческого проекта по теме «Художественные промыслы».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История народной культуры и изобразительного искусства»:

1. Комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Знание видов изобразительного искусства (графика, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура);
4. Знание знаменитых архитектурных сооружений древнего мира.
5. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
6. Использовать художественных терминов при описании произведений художников;
7. Умение называть и грамотно применять средства художественной изобразительности (форма линии, объем, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, движение и равновесие, колорит);
8. Умение выделять существенные признаки и характерные черты культуры средневековья и Возрождения;
9. Знание основных христианских праздников, эстетического идеала русского народа.
10. Умение описывать основные черты художественных стилей и течений 17-19 вв.; основные направления развития художественной культуры 20 в. и их особенности.
11. Умение различать и сравнивать художественные произведения;
12. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
13. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «История народной культуры и изобразительного искусства» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся один раз в полугодие. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, доклад).

Зачетные мероприятия проводятся на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1-2 уроков. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

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

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

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

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

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

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

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

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

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

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

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Основные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

творческий (творческие задания, участие обучающихся в дискуссиях, беседах);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики, с архитектурными сооружениями разных стилей и эпох (используя богатые книжные фонды и фонды школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий.

Средства обучения.

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

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации произведений искусств, фотографии, магнитные доски;

- демонстрационные: иллюстрации; копии картин, фотографии архитектурных сооружений, макеты и т.д.

- электронные образовательные ресурсы: учебники, универсальные энциклопедии;

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X века – М., 1989
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
3. Гудилина С.И. Чудеса своими руками. - М.: Аквариум, 1998.
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Киреева Е.В. История костюма. - М.: Просвещение, 1976.

6. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. - М.: Наука, 1978.
8. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
9. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Худож. роспись тканей.: Практик. пособие для руководителей школьных кружков/ Под ред. В.А.Барадулина и О.В.Танкус. - М.: Просвещение, 1978.
10. Основы художественного ремесла: Русские художественные лаки. Резьба по дереву и др.: Практик. пособие для руководителей школьных кружков. - М.: Просвещение, 1979.
11. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
12. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт VII века. – М., 1981
13. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983.
14. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство/ Глав.ред. М.Д.Аксёнова. - М.: Аванта+, 1997.
15. Юсупов Э.С. Словарь архитектурных терминов. - С.-Петербург: Ленинградская галерея, 1994.

Учебная литература

1. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005.
2. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
3. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000
4. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
5. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001