

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
города Москвы
«Детская школа искусств “Надежда”»

Принята на заседании
педагогического совета
31.08.2009

Утверждаю
директор Кислухина Т. В.
01.09.2009

Образовательная программа
по предмету
«Беседы об изобразительном искусстве»
отделения изобразительного искусства
(подготовительный цикл)

Авторы программы для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств: Владимирская И. В., Шекрот Г. Г., Якирина Т.В.

Рассчитана на детей с девяти лет.

Срок обучения 2 года.

Изменения в учебно - тематический план, содержание курса и методические рекомендации внесены преподавателем ДШИ «Надежда» Зайцевой Г.Г.

Изменения согласованы:

Директор Методического кабинета по учебным заведениям искусств и культуры
Комитета по культуре города Москвы А. С. Цодокова

г. Москва, 1988

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

История искусства неотделима от общечеловеческой истории, и изучение этого предмета приоткрывает детям полноту земного бытия.

Представленная программа знакомит детей с видами изобразительного искусства, жанрами, элементами графической, скульптурной, живописной и архитектурной формы на примерах работ общепризнанных мастеров.

Программа утверждает значимость и закономерность каждого художественного явления – будь то эпоха, стиль, личность, творение.

Обоснование такого подхода к истории искусства – в намерении воспитать в детях внимание и уважение к творческим возможностям человека.

Цель программы – сохранить в детях целостность мировосприятия, культивируя единство образа и формы; задачи программы – научить вдумчиво анализировать и чувствовать сходство и различие, уникальность или повторяемость, художественную «силу» или «слабость» того или иного явления.

Программа подготовлена для детей 9 -10 лет, и заключена в 2 года обучения.

Формы занятий – еженедельные 45-минутные иллюстрируемые беседы в классе в течение учебного года и экскурсии в музеи во время летнего пленэра.

Ожидаемый результат занятий – навык восприятия художественного явления как самодостаточного, так и включенного во временной поток истории. Способы проверки такого навыка – описание и сравнительный анализ произведений изобразительного искусства, как в устной, так и в письменной форме, в классных зачетах или в домашних сочинениях.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс

№	Тема занятий	Количество часов
I полугодие		
1.	Виды изобразительных искусств Графика, скульптура, живопись, архитектура – виды изоискусств. Многообразие мира и его отражение в пластических творениях человека. Организация пространственно-символической среды обитания человека. Постижение ценности жизни через создание-восприятие произведений искусства.	2
2.	Графика. Самое популярное среди изоискусств. Подготовительная стадия для других искусств – эскиз, набросок, проект, чертеж. Связь с бытом – книжная иллюстрация, украшение обложки, открытка, этикетка, плакат, афиша.	2
3.	Отличие графики от живописи. Основа – белый лист бумаги. Особое понимание пространства. Связь с каллиграфией, вообще с письменами (греческая вазопись, японская графика).	2

4.	Рисунок. Воплощение наблюдений, воспоминания, выдумки. Подготовка для будущей живописной работы. Уникальность и неповторимость рисунка.	2
5.	История рисунка. Рисунок до эпохи Возрождения в Европе и после. Материалы для рисунка. Инструменты для рисунка.	2
6.	Печатная графика. Тиражность (книжная иллюстрация, эстамп). Репродукционное значение печатной графики. Технические приемы (выпуклая, углубленная и плоская гравюра).	2
7.	Ксилография и линогравюра. Особенности «сопротивляющейся» фактуры дерева. Продольные и поперечные распилы. Мягкость и податливость линолеума. Широкие плоскости. Сравнение по контрасту: детальности и обобщенности изображения в двух гравюрах.	2

II полугодие

8.	Гравюра на металле и на камне. Офорт. Царапание. Травление. Литография. Резьба. Сравнение по сходству: воссоздание эффектов свето-воздушной среды в двух гравюрах.	2
9.	Скульптура. Сходство с графикой и различие: графика изображает трехмерное пространство на плоском листе, а скульптура – само воплощение трехмерности (объема). Скульптура – акцент в пространстве площади, парка. Скульптура – опора в архитектурной конструкции и украшение здания.	2
10.	Отличие скульптуры от живописи и сходство. Объекты скульптуры – человек и животное, но не пейзаж или натюрморт. Скульптор не изображает бестелесных явлений, возможных для живописца. Цвет в скульптуре.	2
11.	Материал в скульптуре. Камень и металл. Глина и дерево. Слоновая кость. Свойства материалов в соответствии с образным замыслом скульптора.	2

12.	Техники скульптуры. Лепка в мягких материалах (воск, глина) – «пластика» в узком смысле. Обработка твердых материалов (дерево, камень) – «скульптура» в прямом смысле. Отливка и чеканка в металле.	2
13.	Обработка скульптурного материала. Отсекание, отрезание – работа снаружи внутрь. Прибавление – работа изнутри наружу. Первый способ характерен для ранних этапов истории, второй – на более поздних.	2
14.	Статуя. Круглая скульптура. Условие восприятия – круговой обход. Статуя. Горс. Бюст. Голова.	2
15.	Рельеф. Плоская скульптура. Восприятие с одной точки зрения. Барельеф и горельеф. Живописный рельеф.	2
16.	Зачет. Анализ графических произведений – рисунка и гравюр разных техник. Анализ скульптурных произведений статуй и рельефов разных материалов.	2

2 класс

№	Тема занятий	Количество часов
I полугодие		
1.	Виды изобразительных искусств Живопись. Способность воплощать разнообразные явления действительности. Двухмерность. Искусство плоскости и одной точки зрения. Иллюзорность пространства и объема.	2
2.	Станковая живопись. Картина - «окно в мир». Материалы: дерево, холст, медная доска. Техники: темпера, масло.	2
3.	Монументальная живопись. Фреска – роспись больших плоскостей (стен и потолков). Материал: сырая штукатурка. Техники: водорастворимые краски.	2
4.	Миниатюрная и прикладная живопись. Акварель и пастель. Бумага. Мягкий язык «малых форм». Гобелен и витраж. Ткань и стекло. Воплощение двух живописных методов – плоскостного и пространственного.	2

5.	<p>Колорит. Краска: цвет, светлость (оттенки), интенсивность(глухие и звонкие цвета). Тон: теплый и холодный. Предпочтения северных и южных живописцев.</p>	2
6.	<p>Формат и рама картины. Связь формата и рамы с замыслом художника о жанре и образе. Круг, овал. Квадрат и прямоугольник вертикального или горизонтального формата.</p>	2
7.	<p>Элементы живописной формы. Линия (предпочтение Дюрера). Цвет (предпочтение Тициана). Светотень (предпочтение Рембрандта).</p>	2

II полугодие		
8.	<p>Живописная перспектива и живописная панорама. Перспектива: центральная и световая, тональная и воздушная. Панорама: точка зрения и выбор горизонта.</p>	2
9.	<p>Архитектура. Жизненное назначение: дом, храм, дворец, маяк, вокзал, фабрика, мост. Родственность живописи, графике и скульптуре: линии и плоскости, массы и объемы. Вещественность и абстрактность архитектуры: ее формам нет прямых аналогий в природе, в отличие от скульптуры, графике и живописи.</p>	2
10.	<p>Требования к архитектуре. Окружающая природа. Рельеф почвы. Климат.</p>	2
11.	<p>Материалы в архитектуре. Дерево. Стекло. Камень. Кирпич. Железо и бетон.</p>	2
12.	<p>Конструкция в архитектуре. Фундамент. Несущие части. Покрытие. Венчающие части. Опоры в архитектуре: египетские и греческие колонны, римские арки. Своды: полуциркульные и крестовые.</p>	2
13.	<p>Сакральная архитектура. Часовня. Храм. Собор.</p>	2
14.	<p>Дворцовая архитектура. Терем. Усадьба. Дворец.</p>	2

15.	<p>Зачет. Анализ живописных произведений – станковых, монументальных, миниатюрных и прикладных, выполненных в различных техниках. Анализ типов конструкций архитектурных произведений.</p>	2
16.	<p>Жанры в изобразительных искусствах. Портрет, пейзаж, натюрморт, история, миф, сказка, анималистика, интерьер, баталия, быт. Возникновение жанров и исторические предпочтения тому или иному жанру.</p>	2

Методическое обеспечение

Традиционная форма организации уроков – беседа, в ходе которой от общей проблематики темы дети углубляются в детальное рассмотрение художественного явления.

Беседы сопровождаются показом диапозитивов на стенном экране, просмотром видеофильмов по телевизору и демонстрацией бумажных репродукций. Зрительная и словесная информация, получаемая в процессе беседы, закрепляется записью текста в тетради.

Чертежи планов, фасадов и конструкций архитектурных строений, схемы композиционных построений в графике, живописи и скульптуре дети также копируют в ученические тетради или в альбомы, составляя, таким образом, личные «малые истории искусства».

Подведение итогов происходит в игровой форме «угадайки»: нужно правильно определить данное художественное явление и охарактеризовать его грамотным языком «юного профессионала» - устно с места, письменно в тетради или стоя с мелом в руке у классной доски.

Список рекомендуемой литературы.

1. Античная скульптура из собрания Государственного Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Москва, Изобразительное искусство, 1987 г.
2. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. Москва, Издательство Академии Художеств СССР, 1963 г.
3. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. Москва, Искусство, 1990 г.
4. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей: перевод с чешского. Прага, Артия, 1988 г.
5. Большая иллюстрированная энциклопедия моды: перевод с чешского. Прага, Артия, 1987 г.
6. Виппер Б.Р. Теория изобразительного искусства. Москва, Искусство, 1985 г.
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. Москва, Искусство, 1977 г.
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. Москва, Искусство, 1984 г.
9. Всеобщая история искусств, т.1-6. Москва, Искусство, 1956-1966 гг.
10. Государственная Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Москва, Красная Площадь, 1995 г.
11. Государственный Эрмитаж. Каталог собрания. Москва, Издательство Академии Художеств СССР, 1963 г.
12. Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. Москва, Искусство, 1996 г.
13. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. Москва, Российский Государственный Гуманитарный университет, 1996 г.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств, т.1-2. Москва, Искусство, 1985 г.
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. Москва, Искусство, 1986 г.
16. История русского искусства, т.1-13. Москва, Искусство, 1953-1969 гг.
17. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. Москва, изобразительное искусство, 1988 г.
18. Косидовский Зенон. Когда солнце было богом: перевод с польского. Москва, Наука, 1991 г.
19. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. Москва, Искусство, 1972 г.
20. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. Москва, Искусство, 1974 г.
21. Лосев А.Ф. Боги и герои Древней Греции. Москва, Слово, 2002 г.
22. Муратова К.М. Мастера французской готики. Москва, Искусство, 1988 г.
23. Сидоров А.А. Рисунок старых мастеров. Москва, Искусство, 1956 г.
24. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. Москва, Слово, 2002 г.
25. Флоренский П.А. Иконостас. Санкт-Петербург, Русская книга, 1993 г.
26. Фромантен Эжен. Старые мастера: перевод с французского. Москва, Изобразительное искусство, 1996 г.
27. Ямщиков С.В. Спасенная красота. Рассказы о реставрации памятников искусства. Москва, Просвещение, 1986 г.

3 класс

№	Тема занятий	Количество часов
I полугодие		
1.	<p>Мастера и их творения Художники-иллюстраторы и плакатисты. Иван Билибин: Сказки Пушкина. Декоративность исполнения: контурный рисунок, локальный цвет, орнаментальность деталей. Анри де Тулуз-Лотрек: Цирковые и концертные афиши. Контраст ярких плоскостей цвета – фона и силуэтов фигур, крупных первоплановых и мелких дальних мотивов.</p>	2
2.	<p>Рисунки Леонардо да Винчи. «Парижский кодекс» - полет мысли на бумаге: чертежи летательных аппаратов, конструкции мостов, проекты конных монументов и военных машин, головы ангелов и карикатуры.</p>	2
3.	<p>Рисунки и гравюры Альбрехта Дюрера. Сочетание натуралистической точности и душевной теплоты исполнения: Кролик, Подорожник, Портрет матери. Символика и назидательность гравюрных листов мастера: Меланхолия, Четыре всадника.</p>	2
4.	<p>Французский карандашный портрет. Изысканная строгость графической манеры: портреты знати и царственных особ в исполнении Жана Клуэ.</p>	2
5.	<p>Рисунки и офорты Рембрандта Харменса Ван Рейна. Живописность светотеневых эффектов, пульсация пространства, драматизм образов: Три дерева, Три креста, Портрет Хендрикье Стоффелс, Портрет Титуса.</p>	2

6.	Рисунки Питера Паула Рубенса. Колористическое решение графики: три карандаша на тонированной бумаге- уголь, белила, сангина. Батальные и мифологические композиции, анималистические сцены, эскизы триумфальных арок.	2
7.	Офорты Франсиско Гойи. Воссоздание нюансов свето-воздушной пространственной среды в причудливом и фантастическом мире суеверий (Капричос) и в национальной легенде о корриде (Тавромахия).	2

II полугодие		
8.	Рисунки Михаила Врубеля. Сплав суховатости и тонкости графической манеры с внутренним динамизмом образов: Автопортрет, Портреты Забелы-Врубель и Саввушки, рисунки цветов, иллюстрации к поэмам Лермонтова.	2
9.	Скульптура Древнего Египта. Культ вечности и бессмертия. Тяжесть и неподвижность образов. Сочетание антропоморфности и зооморфности в изображении богов. Материал: базальт и гранит.	2
10.	Скульптура Древней Греции. Культ прекрасного тела, как вместилища красивой и героической души. Греческий канон построения человеческой фигуры. Свобода и стремительность движения. Материал: мрамор и бронза.	2
11.	Скульптура Древнего Рима. Культ натуралистически подробного воспроизведения внешности человека. Маски. Меткость житейских характеристик личностей – как плебеев, так и патрициев.	2
12.	Готическая скульптура. Культ истонченно-бренного тела, как вместилища вечного духа. Гипертрофированный вертикализм пропорций средневековых статуй и искажающий классическую гармонию фигуры экспрессивный изгиб: статуи во французских и немецких соборах Нотр-Дам.	2
13.	Скульптура эпохи Возрождения. Культ человека-творца, преобразующего саму природу. Образно-творческий метод Микеланджело: высвобождение – фигуры человека из бездушно-мертвого камня. Материал: Мрамор.	2
14.	Скульптура эпохи Возрождения. Скульптурные группы на священо-исторические сюжеты в творчестве Донателло: Авраам и Исаак, Давид и Голиаф, Юдифь и Олоферн. Материал: мрамор, бронза.	2

15.	Русская скульптура. Классические и национальные формы и мотивы в работах Шубина, Гордеева, Козловского, Толстого, Пименова, Мартоса.	2
16.	Медный всадник. История создания символа Санкт-Петербурга. Символика образа императора. Сравнение с римским конным памятником Марку Аврелию.	2

4 класс

№	Тема занятий	Количество часов
I полугодие		
1.	Мастера и их творения Древнерусская икона. Смысл и предназначение. Символика и конкретность иконы. Место иконы в храме. Каноничность иконного изображения. Материалы и техники иконного письма. Иконопись Рублева и Дионисия.	2
2.	Фрески эпохи Возрождения. Росписи дворцов и храмов. Джотто: Капелла дель Арена в Падуе – евангельский цикл. Микеланджело: Сикстинская капелла в Ватикане – библейский и апокалиптический циклы.	2
3.	Живописец Караваджо. Технически мастерское следование природе в сочетании с символической трактовкой образов: Лютнист, Медуза, Саломея.	2
4.	Живописец Ватто. Воплощение тончайших нюансов человеческих взаимоотношений под покровом театрализации: Мецетен, Капризница, Жиль.	2
5.	Живописец Левицкий. Точность характеристик личности в оправе классического светского парадного портрета: Екатерина-Законодательница, Порфирий Демидов, архитектор Кокоринов, смолянки.	2
6.	Живописец Суриков. Широта взгляда на отечественную историю: Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни, Покорение Сибири Ермаком, Переход Суворова через Альпы.	2
7.	Живописец Васнецов. Сказочно-былинные образы: Три богатыря, Иван-Царевич на Сером Волке, Витязь на распутье, Спящая царевна, Царевна-Несмеяна.	2

II полугодие		
8.	Живописец Левитан. Создание лирического пейзажа-настроения: Золотая осень, Март, Большая вода, Свежий ветер, Околица, Стога, Над вечным покоем, Березовая роща.	2
9.	Архитектурные чудеса Древнего мира: Колосс Родосский, Фаросский маяк, храм Зевса в Олимпии, сады Семирамиды.	2
10.	Архитектура Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре.	2
11.	Архитектура Древней Греции. Афинский Акрополь: Парфенон и Эрехтейон.	2
12.	Архитектура Древнего Рима. Колизей. Парфенон. Триумфальная арка и колонна.	2
13.	Архитектура Средневековья. Собор Нотр-Дам в Париже.	2
14.	Архитектура эпохи Возрождения. Собор святого Петра в Риме.	2
15.	Древнерусская архитектура. Соборы Московского Кремля.	2
16.	Русская дворцовая архитектура. Императорские дворцы: Зимний в Санкт- Петербурге и Летний в Царском Селе.	2