

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА «АЛЕКСАНДРИНО»

Рассмотрено и одобрено
Педагогическим советом СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»

Протокол №____ от «____» 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»
Т.Э. Авикийнен
«____» 2020 г.

**УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Нормативный срок обучения – 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс)

2020 г.

Содержание программы учебного предмета

- 1.Пояснительная записка**
- 2.Учебно-тематический план**
- 3. Содержание программы**
- 4.Требования к уровню подготовки учащихся**
- 5. Формы и методы контроля и система оценок**
- 6. Методическое обеспечение учебного процесса**
- 7. Список использованной литературы.**

1. Пояснительная записка

Целью занятий по этому предмету является как ознакомление с основными этапами, стилями и явлениями зарубежного и отечественного изобразительного искусства и архитектуры, так и овладение началами эстетической терминологии и восприятия художественного произведения.

Вводный курс новой программы преподается в 4 классе и состоит из двух разделов. Первый из них, «Введение во храм искусства», дает первоначальное представление об основных понятиях художественного творчества, архитектуры и изобразительного искусства, о родах и видах искусства, о его жанровом разнообразии, об особенностях основных исторических стилей. Второй раздел вводного курса посвящен начальному периоду мировой культуры, зарождению и древнейшим формам первобытного искусства.

С 5 класса начинается курс истории мирового искусства. В 5, 6 и 7 классах даются темы «Искусство Древнего мира», «Искусство Средневековья» (Западная Европа, Византия, Древняя Русь, мусульманский Восток), Западноевропейское искусство 15-18 веков. Они занимают половину объема учебного времени. Изменения в программе и учебном плане связаны с введением нового курса.

«Искусство Санкт-Петербурга», рассчитанном на три года и занимающим вторую половину объема учебного времени в 5, 6 и 7 классах.

Курс истории зарубежного искусства 19 – 20 веков, а также общие сведения о крупнейших художественных музеях мира, дается согласно представленной программе и учебно-тематическому плану в указанном объеме учебного времени.

В процессе подачи материала на всех этапах обучения в качестве иллюстраций используются репродукции, альбомы и книги, аудио- и видеоматериалы.

В качестве проверочных заданий на контрольных занятиях в конце каждой четверти ученикам будут даваться письменные вопросы к предложенным репродукциям по пройденному материалу; также возможен и устный опрос. По завершении годового курса учащиеся должны будут представить реферат на одну из предложенных по материалу курса тем по собственному выбору. На основе оценок этих заданий, с учетом работы учащихся на уроках в течение года и записей в тетрадях, выставляется общая годовая оценка.

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Учебно-тематический план к образовательной программе по истории изобразительного искусства для 4 класса Объем – 33 час.	К-во Час.
	Раздел 1. «Введение во храм искусства».	25
1.	Тема 1. Что такое «искусство» и каким оно бывает? Роды искусства.	2
1.	Тема 2. Как искусство связывает человека с окружающим миром? Виды искусства. Архитектура.	12 2

2.	Скульптура.		2
3.	Декоративно-прикладное искусство.		2
4.	Графика.		2
5.	Живопись.		2
6.	Художественный стиль.		2
	Тема 3. Жанры искусства как отражение многообразия и сложности мира		10
1.	Почему изобразительное искусство разделилось на жанры?		1
2.	Анималистический жанр.		1
3.	Портрет.		1
4.	Исторический жанр.		2
5.	Батальный жанр.		1
6.	Пейзаж.		1
7.	Натюрморт.		2
8.	Бытовой жанр.		1
	Контрольное занятие.		1
	Раздел 2. Древнейшее искусство.		8
1.	Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство?		2
	Рождение искусства.		1
2.	Как были открыты памятники древнего искусства?		1
	Тема 2. Как развивалось искусство первобытных людей?		5
	Хронология и периодизация первобытного искусства.		
1.	Каким было искусство каменного века?		3
2.	Как были освоены металлы?		1
3.	Как появились первые монументы?		2
	Контрольное занятие.		1
	ИТОГО:		33
	Учебно-тематический план к образовательной программе по истории изобразительного искусства для 5 класса		
	Объем - 33 часа		
	«Искусство Древнего мира»		
	Объем – 16 часов.		
	Тема 1. Древний Восток.		5
1.	Древний Египет.		2
2.	Двуречье. Шумер и Аккад.		1
3.	Ассирия, Вавилон и Персия.		2

1.	Тема 2. Искусство Эгейского мира. Культура Крита.	2
2.	Микенская Греция.	1
		1
1.	Тема 3. Искусство Древней Греции. Архитектура.	4
2.	Скульптура.	2
3.	Эпоха эллинизма.	1
		1
1.	Тема 4. Искусство Древнего Рима. Архитектура.	2
2.	Скульптура и живопись.	1
		1
1.	Тема 5. Раннехристианское искусство. Римские катакомбы, мавзолеи и базилики.	2
2.	Базилики и мозаики Равенны.	1
	Контрольное занятие	1
		1
	ИТОГО:	17
	«Искусство Средних веков» Объем – 17 часов	
	Тема 1. Искусство Византии 6 – 15 веков.	3
1.	Архитектура.	1
2.	Монументальная и станковая живопись.	1
3.	Книга и прикладное искусство.	1
	5	1
	Тема 2. Искусство мусульманского мира 7-18 веков.	2
1.	Тема 3. Древнерусское искусство 11-17 веков. Искусство Киевской Руси.	5
2.	Архитектура и скульптура Владимира-Сузdalского княжества.	1
3.	Архитектура и живопись Новгорода и Пскова.	1
4.	Архитектура и живопись Московского государства.	2
1.	Тема 4. Дороманское искусство 5 – 9 веков. Варварское искусство народов Европы.	2
2.	Памятники времени Меровингов и Каролингского Возрождения.	1
		1
	Тема 5. Романскоe искусство 10 - 12 веков.	2

1.	Архитектура романских соборов.		I
2.	Скульптурный и живописный декор романских соборов.		I
1.	Тема 6. Искусство Готики 13 -15 веков. Архитектурная конструкция готического собора. Памятники архитектуры. Формы готической живописи – витраж, алтарная живопись, книжная миниатюра. Контрольное занятие.	2 1 1 1	
	ИТОГО: ВСЕГО:	17 33	
	Учебно-тематический план к образовательной программе по истории изобразительного искусства для 6 класса Объем - 33 часа «Западноевропейское искусство 15 – 18 веков» Объем – 20 часов		
1.	Тема 1. Эпоха Возрождения 15-16 веков.. Искусство Италии 15 века.	7	
2.	Искусство Италии 16 века.	1	
3.	Искусство Нидерландов 15 века.	2	
4.	Искусство Нидерландов 16 века.	2	
5.	Искусство Германии 16 века.	1	
		1	
	Тема 2. Искусство 17 века.	9	
1.	Искусство Италии.	1	
2.	Искусство Испании.	1	
3.	Искусство Фландрии.	1	
4.	Искусство Голландии.	1	
5.	Искусство Франции.	1	
		2	
1.	Тема 3. Искусство 18 века. Искусство Италии.	3	
2.	Искусство Франции.	1	
3.	Искусство Англии.	1	
	Контрольное занятие	1	
		1	
		1	
	ИТОГО:	20	
	«Западноевропейское искусство 19 – начала 20 века» Объем 13 часов.		
1	Тема 1. Искусство Испании конца 18 - начала 19 века. Творчество Ф.Гойи		1

1.	Тема 2. Искусство Франции конца 18 – начала 20 века. Героический классицизм. Романтизм и академизм. Реализм и барбизонцы. Импрессионизм и постимпрессионизм. Парижская школа.	9 1 2 3 3
	Тема 3. Искусство Англии 19 века. Тема 4. Искусство Германии 19 начала - 20 века. Контрольное занятие.	1 1 1
	ИТОГО: ВСЕГО:	13 33
	<p>Учебно-тематический план к образовательной программе по истории изобразительного искусства для 7 класса</p> <p>«Русское искусство 18 века» Объем – 10 часов</p> <p>«Русское искусство 19 – начала 20 века» Объем – 23 часа.</p>	
1.	Тема 1. Живопись первой половины 19 века. Академическая историческая живопись.	5
2.	Романтический и жанровый портрет.	1
3.	Жанровая живопись.	2
		2
1.	Тема 2. Реализм в живописи второй половины 19 века. Творческая и педагогическая деятельность П. Чистякова. Бытовая живопись и Товарищество передвижников. Портретная живопись В. Перова и И. Крамского. Историческая живопись и картины В. Сурикова. Творчество И. Репина и В. Серова. Пейзаж и творчество И. Левитана.	7 1 1 1 1 2 1
1.	Тема 3. Новые течения в искусстве конца 19 – начала 20 века. Скульптура. Реализм и импрессионизм. Фольклор и «русский стиль» в живописи. Модерн и символизм. Театральная живопись и книжная графика «Мира искусства». Живописный реализм «Союза русских художников» и «Бубнового валета». Модернизм и авангард. Контрольное занятие.	10 2 1 1 2 2 2 1
	ИТОГО:	33

**Учебно-тематический план к образовательной программе
по истории изобразительного искусства
для 8 класса.
Объем 33 часа.
«Советское и постсоветское искусство России»
Объем – 15 часов.**

1.	Тема 1. Советское искусство 1920-1930-х годов. Революционная политика и художественная жизнь 20-х гг., Академия художеств и изобразительное искусство 30-х гг. Архитектура и синтез искусств. Расцвет монументальной и станковой скульптуры.	4 1 1 1
1.	Тема 2. Советское искусство военных и послевоенных лет. Искусство военных лет.	9
2.	Тема войны и мирного труда в послевоенном искусстве.	1
3.	Архитектура Москвы 1950-1960-х годов. «Сталинские дома» и «гигантомания» высотного строительства. Монументальная скульптура Москвы.	2
4.	Публицистическая графика и книжная иллюстрации.	1
5.	«Суровый стиль» 60-х годов.	1
6.	Скульптурные мемориалы Победы в Волгограде, Пирчюписе, Саласпилсе, Хатыни.	1
7.	Строительство крупнопанельных типовых домов, зданий и спортивных сооружений.	1
8.	Кремлевский Дворец съездов. Художественные выставки 70-80-х годов. Группировки и имена советского «андеграунда».	1
1.	Тема 3. Постсоветское искусство 1990-2000-х гг. Контрольное занятие.	1
	«Западное искусство 20 века». Объем – 15 часов.	1
1.	Тема 1. Модернизм Истоки и принципы модернизма. Фовизм и кубизм. Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник». Программы, направления и формы авангардизма. Антивоенная тема в живописи модернизма.	4 1 1 1
1.	Тема 2. Постмодернизм. Основные черты и направления формализма во 2 половине 20 века. Хеппенинг, инсталляция и перформанс. Их сходство и различие.	2 1 1

1.	Тема 3. Реализм. Традиции и новаторство в реализме 1 половины 20 века. Неореализм 2 половины 20 века в живописи Италии, Франции, США, Японии.	4 2 2
1. 2.	Тема 4. Скульптура 20 века. Скульптура Франции и Германии в 1 половине 20 века. Скульптура в послевоенной Европе.	2 1 1
1. 2.	Тема 5. Архитектура 20 века. Истоки и основные направления 1 половины 20 века. Основные черты послевоенной архитектуры. Контрольное занятие.	2 1 1 1
	«Основы музееведения» Объем – 3 часа.	
	Тема 1. Музей прошлого и настоящего. Тема 2. Типы музеев и принципы музейной экспозиции. Контрольное занятие	2 1 1 ИТОГО:
		33

3. Содержание программы

Раздел 1. «Введение во храм искусства».

Тема 1. Что такое «искусство» и каким оно бывает?
Роды искусства.

Что значит слово «искусство»?

«Естественное» и «искусственное» - природа и культура. Культура - воспитание, обучение, поклонение. Искусство – опыт, умение, созидание красоты. Искусство как средство познания мира, самосовершенствования человека и связи между людьми. Рождение понятия о пользе и красоте. Появление творческого начала в человеке. Понятие о художественном образе и идеале в искусстве. Тема и сюжет в произведении.

Какое бывает искусство?

Искусства выразительные – временные (словесные и музыкальные виды) и пространственно-временные (театр, кино, танец), как средство выражения эмоционального состояния человека.

Искусства изобразительные – пространственные (архитектура, скульптура, живопись и графика, декоративно-прикладные искусства), как отражение зрительного и осязательного восприятия человеком окружающего мира.

Тема 2. Как искусство связывает человека с окружающим миром?
Виды искусства.

Архитектура.

Строительство в природе (паутина, муравейник, птичьи гнезда, плотины и домики бобров) и рождение архитектуры, как искусства организации пространства человеком. Первые жилища человека и захоронения, как потусторонние его жилища. Древние храмы, как жилища богов. Рождение градостроительства. Значение термина «архитектура». Три основные вида архитектуры: объемных сооружений (жилые, общественные и промышленные здания), ландшафтная (организация садово-паркового пространства) и градостроительство. Исторически сложившиеся типы архитектурных сооружений (жилые, культовые, дворцовые, военно-оборонительные, торговые и др.). Основные понятия тектоники: несущие и несомые элементы, фундамент, типы перекрытий (стоечно-балочное, своды, арки, купол). Понятие об архитектурной композиции (фасад, торец, план). Понятие об экsterьере и интерьере, архитектурном декоре. Синтез архитектуры с другими видами искусства.

Скульптура.

Рождение скульптуры. Объемные образы животных и человека как явление охотничьей и погребальной магии. Рождение портрета из посмертных слепков. Виды скульптуры: круглая (объемная) и рельеф (контррельеф, барельеф, горельеф). Классификация скульптуры по назначению: монументальная, монументально-декоративная, декоративная, станковая, малых форм. Типы изображений человека в круглой скульптуре: статуя, бюст, полуфигура, голова. Виды скульптурной техники: лепка, ваяние, литье, ковка, резьба. Разнообразие материалов: камень, дерево, кость, глина, металл. Понятие о характере обработки поверхности и о моделировке объема.

Декоративно-прикладное искусство.

Появление предметов, созданных человеком (орудия труда, охоты, бытовой утвари (сосуды, светильники, мебель, одежда). Главенство пользы и подчиненная роль красоты – функции, форме, материалу. Рождение прикладного искусства и его видов (керамика, ткачество, украшения). Появление орнамента (спирали, кресты, розетки, пальметты). Его роль, смысл и виды (растительный, геометрический, зооморфный). Декоративно-прикладное искусство. Его связь с другими видами искусства и общественно-экономическими условиями. Народное искусство и его особенности (принцип импровизации, метафоричность, символика, традиции). Виды изделий: посуда, ткани, игрушки, одежда. Виды материалов и техники: керамика, вышивка, резьба по дереву или кости, роспись по дереву, металлу или лаку. Народный и исторический костюм как вид декоративно-прикладного искусства, его история и связь с другими видами искусства.

Графика.

Рисунок как древнейшее из изобразительных искусств и основа других его видов. Рисунок как самостоятельный вид графики и его материалы. Черно-белая (уголь, графит, чернила) и цветная (пастель, цветные карандаши, гуашь, акварель) графика. Классификация графики по назначению: станковая, книжная, газетно-журнальная, плакат. Авторская и печатная графика. Гравюра и ее разновидности: на дереве, на металле, на камне, на линелсуме. Монотипия.

Живопись.

Древнейший опыт живописи. Цвет – главное выразительное средство живописи и основа ее

образности.

Композиция и перспектива как изобразительные средства живописи. Типы композиции: хаотичная (пещерная живопись), ярусная, геральдическая и фризовая (искусство древнего мира), центрированная фронтальная (средневековье, классицизм), диагональная (романтизм). Виды перспективы: ярусная, обратная, линейная, воздушная.

Композиция картины (барочная, академическая, романтическая, реалистическая).

Многообразие живописи: масляная живопись, темпера, энкаустика. Их состав, техника письма и эстетические возможности.

Виды основы живописи: доска, холст, стена.

Разделение живописи по практическому назначению: монументальная, станковая, театрально-декорационная. Виды монументальной живописи: фреска, мозаика, витраж.

Появление станковых искусств как выражение обретенной самостоятельности каждого вида искусства и самоценности каждого художественного произведения.

Художественный стиль.

Понятие о стиле эпохи, направления, художника. Стиль как совокупность черт, придающих единство разным видам искусства одного времени, страны, творческого направления или мастера. Названия и характеристика особенностей основных исторических стилей. Понятие о синтезе искусств как выражении стиля эпохи.

Тема 3. Жанры искусства как отражение многообразия и сложности мира

Почему изобразительное искусство разделилось на жанры?

Что такое жанр? Древний период цельной, неразделенной на жанры эволюции искусства. Появление разных жанров как результат стремления полнее отобразить разные стороны действительности. Смешение жанров в искусстве новейшего времени как стремление к осмыслению и сохранению единства в восприятии мира.

Анималистический жанр.

Древнейший жанр в скульптуре и живописи. Значение роли животных в жизни древних людей. Умение передать их внешний облик и повадки. Изображение животных в современном искусстве (скульптура, детская книга).

Портрет.

Рождение и эволюция портретного жанра. Скульптурный и живописный портрет. Его исторические разновидности: ритуальный, парадный, групповой и парный, психологический, театральный. Варианты композиции: портрет погрудный, поясной, поклоненный, в рост; значение изображения лица и фигуры в профиль, в фас, в три четверти. Автопортрет и его особенности.

Исторический жанр.

Мифологическая и религиозная картина эпохи Возрождения и аллегория как основа ее изобразительности. Ее эволюция в историческую картину барокко, классицизма и романтизма. Реалистическая историческая картина. Историко-бытовой жанр.

Батальный жанр.

Его развитие из мифологической картины. Его эволюция как изменение соотношения роли полководца и войска. Парадная и реалистическая батальная картина. Бытовые сюжеты в батальном жанре.

Пейзаж.

Его элементы в древнем и средневековом искусстве. Формирование пейзажного жанра в

голландском и французском искусстве 17 века. Сложение сюжетных и стилевых типов пейзажа: мифологический и исторический, ландшафтный, стаффажный, городской, индустриальный; пейзаж классицизма - идеальный, романтизма - настроения, импрессионизма - впечатления. Пейзаж реалистический.

Натюрморт.

Его элементы в искусстве древнего мира и долгий путь к жанровой самостоятельности. Натюрморт, рассказывающий о человеке. Натюрморт в портретах Гольбейна. Натюрморт, рассказывающий о вещах. Голландские и фламандские натюрморты 17 века. Натюрморт, рассказывающий о художнике. Русский натюрморт начала 20 века.

Бытовой жанр.

Его специфика и историческая эволюция. Караваджизм в искусстве 17 века. Бытовой жанр в искусстве реализма. Бытовые мотивы в портрете, пейзаже, историческом и батальном жанрах. Их роль и значение.

Раздел 2. Древнейшее искусство.

Тема 1. Как, когда и почему появилось искусство?

Рождение искусства.

Когда и почему человек обратился к художественному творчеству (магия, польза, игра) (40-35 тыс. до н.э.) Рождение и развитие дарования и роль шамана-колдуна. Искусство – часть культуры, средство познания мира, закрепления и передачи знаний и опыта. Синcretизм древнего искусства.

Как были открыты памятники древнего искусства?

Открытие памятников первобытного искусства в 19 веке (пещерная живопись во Франции и в Испании, орудия труда и охоты с гравированными рисунками, статуэтки животных и женские фигурки, сосуды, мегалитические сооружения).

Тема 2. Как развивалось искусство первобытных людей?

Хронология и периодизация первобытного искусства.

Каким было искусство каменного века?

Роль материала в творчестве древних людей. Камень, кость, дерево и глина. Выразительные средства и возможности. Краски и резец.

Палеолит (40-12 тыс. до н.э.). Охота и собирательство. Искусство охотников. Магия охоты и захоронений.

Главная тема: животные. Пещерная живопись. Хаотичная композиция, линия, цветовое пятно, передача движения и поведения животных. Гравированный рисунок на камне и кости (ножи, наконечники копий).

Мезолит (12-8 тыс. до н.э.) Переход к оседлому образу жизни, охота и рыболовство. Появление лука и стрел. Усиление роли магии, рождение искусства музыки и танца.

В изобразительном искусстве появление образа человека, динамичной композиции, ритма.

Темы и сюжеты: охота, борьба с животными (росписи в Испании и Северной Африке).

Неолит (8-4 тыс. до н.э.) Искусство женщины, хозяйки, матери. Эпоха матриархата. Земледелие и скотоводство. Строительство жилищ и поселков. Домашняя магия. Начало ремесел (керамика, шитье, ткачество). Мелкая пластика (статуэтки богини-матери, животных-totemов). Сосуды. Появление орнамента, его мотивы, разновидности и значение.

Как были освоены металлы?

Материал как показатель эпохи. Открытие человеком металлов. Древние рудники и плавильни. История освоения металлов (золото, медь, олово, серебро, бронза, железо). Эпоха бронзы (3-2 тыс. до н.э.). Развитый родовой строй, военная демократия. Рождение войн и боевого оружия. «Звериный стиль» и предметы вооружения и украшений. Эпоха железа (1 тыс. до н.э.) Появление доменных печей и кузниц. Новый этап в создании орудий труда и оружия, предметов быта. Империя кельтов: Гальштатская и Латенская культуры.

Как появились первые монументы?

Появление культовой архитектуры (3-2 тыс. до н.э.). Мегалиты: менгиры, дольмены и кромлехи. Их назначение и принципы строительства. Переход от древних культур к ранним цивилизациям. Начало разделения культуры и искусства.

Образовательная программа по истории изобр. искусства
для 5 класса

«Искусство Древнего мира»

«Искусство Средних веков»

Объем – 33 часа.

«Искусство Древнего мира» Объем – 16 часов

Древний Восток.

Понятие о Древнем Востоке. Общая хронология и периодизация Древнего Египта. Археология Египта. Его география и предыстория. Центры культуры. Религия и мифология. Культ мертвых. Додинастический период. Плита Нармера и канон изображения человека.

Памятники культового строительства. Великие пирамиды и храмы Нового Царства; долина Дейр-эль-Бахри, Луксор и Карнак. Их планы и архитектурный декор.

Формирование образной системы и художественных приемов в скульптуре и живописи. Статуи фараонов Хефrena, Хатшепсут и Рамсеса, их назначение и средства выражения. Фрески фиванских гробниц, их тематика, композиционное и цветовое решение. Искусство Амарны. Религиозная реформа и новая столица. Портреты Эхнатона и Нефертити.

Художественное совершенство памятников прикладного искусства. Сокровища гробницы Тутанхамона. История ее открытия.

Культура Двуречья. Религия, клинопись, наука. Шумерские города и Аккадское царство. Печати, керамика и культовое строительство. Царские гробницы Ура.

Ассирия. Дворцы и скульптура Дур-Шаррукина и Ниневии.

Вавилон. Стела Хаммурапи. Нововавилонское царство. Эсагила и ворота Иштар.

Персия. Боги и цари. Комплекс дворцов Персеполя. План и архитектурный декор.

Искусство Эгейского мира.

Мифология и история. Археологические раскопки А.Эванса. Дворцы Крита, их планы и интерьеры. Фрески, их темы и образы. Статуэтки богинь и акробатов. Вазы морского и дворцового стилей. Гибель Крита и судьба его цивилизации.

Археология городов ахейской Греции. Деятельность Г.Шлимана.

Троя. Археологические слои и крепостные стены. Цикlopическая кладка. Клад Приама.

Микены. Шахтовые гробницы. Львиные ворота. Гробница Атрейя.

Тиринф. Акрополь и дворец-мегарон. Фрески.

Искусство Древней Греции.

Периодизация древнегреческой культуры. Ее источники, этапы и значение. Центры эллинского мира – Олимпия, Дельфи, Элевсин. Города Великой Греции.

Памятники архитектуры и система архитектурных ордеров. Ансамбль Афинского акрополя и его создатели. Фидий и скульптура акрополя. Музей скульптуры.

Скульптура архаики, классики и эллинизма как форма создания и эволюция нравственного и эстетического идеала. Разнообразие типов скульптурных изображений, материалов и техники. Сохранившиеся подлинники.
Вазопись и ее стили. Мастера и их изделия. Типы сосудов.
Стенопись как начальный этап европейской живописи. Литературные источники о ее мастерах и произведениях.
Зарождение станковой живописи в эпоху эллинизма. Фаюмские портреты, их назначение и техника. Новые города и градостроительные идеи эпохи эллинизма. Памятники монументальной архитектуры. Семь чудес света древнего мира.

Искусство Древнего Рима.
Периодизация истории Рима. Истоки римской государственности и культуры. Города и культура Эtrурии. Эtrусская скульптура, прикладная бронза и фрески гробниц.
Инженерные сооружения и новые художественно-технические идеи архитектуры Рима. Форум риманум. Типы храмов. Акведуки, мосты, дороги и военные лагеря. Новые типы сооружений: цирки, термы, базилики, триумфальные арки и колонны. Колизей и Пантеон. Арочные и балдахинные своды, купол. Римская архитектурная ячейка. Строительство многоэтажных доходных домов.
Истоки и специфика скульптурного портрета. Портретные бюсты. Статуи императоров. Конная статуя Марка Аврелия. Копии с греческих оригиналлов.
Помпейские фрески и мозаики. Стили и сюжеты фресок. Специфика римской мозаики. Археология Помпей.
Рим и варварские народы. Разделение и гибель Римской империи.

Раннехристианское искусство 1 – 5 веков.
Рождение христианства. Римские катакомбы и символизм художественного языка первых христиан.
Темы и образы их искусства и их связь с античностью. Фрески и рельефы.
Культовое строительство в Риме и Равенне. Ранние базилики и ротонды. Баптистерии и мавзолеи.
Их архитектурные конструкции и декор. Сюжетные и орнаментальные мозаики.
Наследие античного Рима и новации христианства в конструкции и декоре.

«Искусство Средних веков»
Объем – 17 часов

Искусство Византии 6 – 15 веков.
Периодизация византийской культуры и ее особенности.
Восточная римская империя и строительство Константинополя. Городские стены и Большой императорский дворец.
Правление Юстиниана. Расширение владений и строительство. Софийский собор, его базиликально-купольная конструкция и богатство декора.
Архитектура крестово-купольного храма и ее памятники в Византии и за ее пределами.
Развитие монументальной живописи. Эволюция римской мозаики в византийскую смальтовую, ее специфика, новые образы и сюжеты. Рождение фресковой живописи и ее специфика. Сложение системы росписи православного храма и ее основные памятники. Эволюция художественного языка византийских мозаик и фресок.
Рождение иконописи, ее истоки и культовые особенности. Период иконоборчества. Структура иконы и техника иконописи. Сложение основных иконографических типов и сюжетов икон.
Византийские иконы в собраниях Эрмитажа и Русского музея.
Создание сброшюрованной книги, ее назначение и украшение. Книжная миниатюра и ее памятники.
Достижения прикладного искусства. Ювелирные техники, парча и золотошвейное искусство, резьба по кости и мрамору, оружейное дело.

Искусство мусульманского мира 7-18 веков.

Рождение мусульманства и образование арабского халифата. Культовое каменное строительство.

Влияние византийской архитектуры. Типы архитектурных построек – мечеть, минарет, медресе.

Колонные и купольные мечети. Мечети в Иерусалиме, Дамаске и Кордове.

Искусство мусульманских государств 10-18 веков. Комплекс дворцов в Альгамбре. Ансамбль Регистана и мавзолей Тимура в Самарканде. Мавзолей Тадж-Махал в Агре.

Архитектурный декор: резьба по камню, поливные изразцы.

Иранская и индийская миниатюра.

Древнерусское искусство 10-17 веков.

Образование государства и крещение восточных славян. Киевская Русь – наследница Византии.

Софийский собор в Новгороде. Архитектура, мозаики и фрески Софийского собора в Киеве.

Ювелирное искусство: украшения и предметы культа.

Феодальная раздробленность и удельные княжества. Татаро-монгольское нашествие.

Архитектура и каменная резьба Владимира. Ансамбль Боголюбова.

Соборы и фрески Новгорода и Пскова. Феофан Грек. Новгородские иконы.

Воззвание Москвы. Московская школа иконописи. Формирование и структура иконостаса.

Фрески и иконы Андрея Рублева. Творчество Дионисия.

Московский Кремль, его план и соборы. Архитектура Москвы 16 века. Собор Василия Блаженного и

церковь Вознесения в Коломенском. Московские соборы и палаты 17 века.

Дороманское искусство 5 – 9 веков.

Варварские народы Европы: германцы, кельты, норманны. Их борьба с Римом и христианизация.

Культура и искусство варварских королевств.

Остготское королевство. Гробница Теодориха в Равенне и начало строительства базилик.

Вестготское королевство. История образования и завоевания арабами. Вотивные короны королей.

Франкское королевство. Эпоха Меровингов. Крещение франков и борьба с арабами. Памятники искусства: каменные рельефы и фибулы. Эпоха Каролингов. Первые памятники культового строительства.

Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Просвещение и образование. Каменное строительство: Аахенская капелла, монастырские ворота в Лорше. Мозаики церкви Сен-Жермен-де Пре.

Появление центров письменной культуры и книжной миниатюры. Прикладное искусство: льежские эмали.

Романское искусство 10 - 12 веков.

Распад империи франков и образование европейских королевств. Формирование монастырских центров культуры и романского стиля, синтеза варварского и римского искусства. Крестовые походы и разделение церквей.

Архитектоника романского собора и романские соборы Франции, Италии и Германии.

Скульптурный и живописный декор романских соборов. Скульптура порталов и резьба капителей колонн. Сохранившиеся фрески и ковер из Байё.

Искусство Готики 13 -15 веков.

Формирование городской культуры и общеевропейского интернационального стиля.

Архитектурная конструкция готического городского собора. Стрельчатая арка и нервюрные своды.

Соборы Франции, Германии, Италии, Англии.

Синтез искусств. Своеобразие готической скульптуры. Декоративно-прикладное искусство. Их связь и подчиненность архитектуре.

Формы готической живописи – витраж, алтарная живопись, книжная миниатюра. Их общие черты: декоративность, сюжеты, эмоциональность. Различие техники и художественного языка.

Образовательная программа по истории изобр. искусства
для 6 класса
Объем - 33 часа.
«Западноевропейское искусство 15 – 18 веков» .
Объем – 20 часов.

Эпоха Возрождения 14-16 веков.

Черты Нового времени: капитализация производства и торговли, развитие науки, рост городов, открытие Нового Света и изобретение книгопечатания, ослабление могущества католической церкви и формирование протестанства, расцвет гуманизма и интереса к античности. Раннее, Высокое и Позднее Возрождение.

Италия. Итальянская периодизация эпохи Возрождения. Предвозрождение и творчество Джотто. Архитектура, живопись и скульптура 15 века. Собор С.Мария дельФьоре и баптистерий Ф.Брунеллески. Скульптура Донателло и Верроккьо. Живопись Мазаччо, Уччелло, Боттичелли. Титаны Высокого Возрождения. Творчество Леонардо, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа живописи. Произведения Беллинни, Джорджоне, Веронезе. Творчество Тициана. Черты Позднего Возрождения и маньеризм. Произведения Бронзино и Пармиджанино.

Нидерланды. Расцвет торговых городов. Живопись 15 века. Алтарный полиптих и развитие масляной живописи. Ян ван Эйк и Гентский алтарь. Рогир ван дер Вейден. Живопись 16 века. Церковные триптихи И.Босха. Аллегорические картины-притчи П.Брейгеля.

Германия. Лютеранство и крестьянские волнения. Живопись 16 века. Творчество А.Дюрера. Живопись и теоретические труды. Гравюры на дереве и на металле. Живописные и графические портреты Г.Гольбейна в Германии и в Англии. Творчество Л.Кранаха при Саксонском дворе.

Искусство 17 века.

Европейские государства в период формирования абсолютных монархий. Католическая церковь в борьбе с Реформацией. Разделение единого «возрожденческого» стиля на барокко и классицизм, их особенности, сходство и различие, их связь с Возрождением. Единение барокко с католицизмом и Контрреформацией, а классицизма – с абсолютизмом. Проявление реалистических тенденций в форме караваджизма. Формирование жанровых границ и расцвет техники масляной живописи. Появление первых художественных академий.

Италия. Формирование барокко. Архитектурные и скульптурные ансамбли Бернини в Риме. Собор С.Мария делла Салюте Б.Лонгена в Венеции.

Караваджо и караваджизм. Болонский академизм и произведения братьев Караваччи и Г.Рени.

Испания. Испанское барокко. Творчество Эль Греко и черты маньеризма. Веласкес и расцвет парадного портрета. Караваджизм в произведениях Мурильо и Рибера.

Фландрания. Творчество П.-П.Рубенса. Портреты А. ван Дейка в Англии. Фламандский натюрморт в творчестве Ф.Снейдерса.

Голландия. Творчество Рембрандта. Становление и особенности голландского пейзажа, портрета, натюрморта и бытового жанра. Творчество Вермеера.

Франция. Живопись эпохи Людовика XIV. Караваджизм в произведениях Ж. де Ла Тура. Бытовой жанр братьев Ленен. Портреты Ф.де Шампленя. Классицизм в творчестве Н.Пуссена и пейзажах К.Лоррена. Барокко и реализм в гравюрах Ж.Калло.

Абсолютизм Людовика XIV. Классицизм и барокко в архитектуре, скульптуре и докоре Лувра и Версалья. Собор Инвалидов и Арка Сен-Дени. Историческая живопись П.Миньяра и Лесюера. Портреты Н.Ларжильера.

Искусство 18 века.

Эволюция абсолютизма. Расцвет роскоши при королевских дворах и придворного искусства. Переорождение барокко в рококо. Эпоха Просвещение и его влияние на искусство. Италия. Политическое и экономическое ослабление. Ведущая роль Венеции. Расцвет городского пейзажа в творчестве Каналетто и Гварди. Монументально-декоративная живопись Тьеполо. бытовой жанр в произведениях Лонги. Поздний классицизм и идеализация формы в скульптуре А.Кановы.

Франция. Расцвет придворного искусства. Рококо в интерьерах эпохи Людовика XIV. Классицизм в архитектуре эпохи Людовика XV. Шарден. Жанры живописи рококо в произведениях Ф.Буше, А.Ватто, О.Фрагонара. Идеалы Просвещения в творчестве Шардена и Грэза. Конфронтация героического классицизма в ранних произведениях Давида в предреволюционные годы. Англия. Промышленная революция и жизнь капиталистического города. Жанровые серии У.Хогартса. Аристократия Англии в живописных портретах Гейнсборо и Рейнольдса.

«Западноевропейское искусство 19 – начала 20 века» Объем 13 часов

Искусство Испании конца 18 – начала 19 века.

Распад испанской монархии. Наполеоновские войны и испанское сопротивление. Творчество Ф.Гойи как предвестие романтизма. Ранние эскизы для шпалер. Светские портреты. Антивоенные картины. Циклы офортов «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Поздние произведения («Дом глухого»).

Искусство Франции конца 18 – начала 20 века.

Буржуазная революция и наполеоновский переворот. Творчество Ж.-Л.Давида. Превращение героического революционного классицизма в ампир («Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Сабинянки», «Коронация», «Портрет Рекамье»). Архитектура ампира. Промышленные проекты и здания парижских застав (К.-Н.Леду), храм Мадлен на пл.Согласия (П.Виньон), триумфальные арки на пл. Звезды (Ф.Шальгрен) и на пл. Карусель (Ш.Персье и Ф.Фонтен).

Академизм и творчество Энгра. Тематическая картина и портреты. Энгр-рисовальщик. Романтизм и эволюция живописи. «Плот Медузы» и другие произведения Т.Жерико. Творчество Э.Делакруа. Исторические темы и тема современного Востока. Романтический портрет. А.Шассерио. Рождение реализма и революция 1848 года. О.Домье, Ф.Милле, Социальная тема в творчестве Г.Курбе. Крестьянская тема в произведениях Ф.Милле. Политическая графика О.Домье и литературные гравюры Г.Доре.

Барбизонцы и становление национального реалистического пейзажа. Творчество К.Коро. Импрессионисты и аналитические теории живописи (дивизионизм, пуантилизм). Роль оптики и фотографии. Современные тематические картины Э.Мане, пейзажи К.Моне, К.Писарро и Ж.Сёра, пастели Э.Дега и плакаты А.де Тулуз-Лотрека. Творчество О.Ренуара.

Постимпрессионизм и теория синтезизма. Бретонские и таитянские работы П.Гогена. Арлезианский период в творчестве В.Ван-Гога. Пейзажи и натюрморты П.Сезанна.

Символизм в живописи 2 пол.XIX века. Традиции классицизма в произведениях Пюви де Шаванна. Развитие романтических идей в творчестве Г.Моро.

Начало Парижской школы. Зарождение новейших течений.

Искусство Англии 19 века.

Романтический пейзаж Тернера и Констейбла. Живописное новаторство и новые темы.

Символизм прерафаэлитов. Образы средневековых в произведениях Росетти, Миллеса и Бёрн-

<p>Джонса. Роль линии и декоративизм. Развитие академизма в творчестве Альма-Тадемы. Бытовой жанр в исторической теме. Салонная идеализация.</p> <p>Искусство Германии 19 начала - 20 века. Романтизм и символизм в творчестве К.Д.Фридриха. Пейзажи и портреты. Романтический образ природы и связь духовным миром человека. Реализм в исторических и современных картинах А.Ф.Менцеля. Психологизм в образах персонажей и историческая достоверность.</p>	
<p>Образовательная программа по истории изобр. искусства для 7 класса Объем - 33 часа</p> <p>«Русское искусство 18 века» Объем - 10 часов. «Русское искусство 19 – начала 20 века» Объем – 23 часа</p>	
<p>Живопись и скульптура первой половины 19 века. Академическая историческая живопись Брюллова, Бруни и Иванова. Круг тем и сюжетов. Классицизм в композиции и трактовке формы и романтизм в настроении. Классицизм в станковой, мемориальной и декоративной скульптуре Мартоса, Пимонова, Орловского, Вигали. Романтизм в портретной живописи. Портреты работы Кипренского и Брюллова. Романтический идеал современника и новые средства его создания в живописи. Жанровый портрет-тип в творчестве Тропинина. Стремление к реалистичности и типичности образов. Жанровая живопись первой половины 19 века. Крестьянский жанр в творчестве Венецианова и его учеников. Развитие жанра интерьера. Бытовые сцены в картинах Федотова. Роль жанровых деталей, типизация образов персонажей и сатирический характер сюжетов.</p>	
<p>Реализм в живописи второй половины 19 века. Портретная живопись Перова и Крамского. Психологическая и социальная характеристика, особенности художественного решения. Бытовая живопись и Товарищество передвижников. История создания и характер деятельности ТПХВ. Ведущая роль бытового жанра. Произведения Пукирева, Неврева, Перова, Максимова, Маковского, Ярошенко. Творческая и педагогическая деятельность Чистякова. Основные произведения и новые принципы преподавания. Историческая живопись и картины Сурикова. Историко-бытовой жанр в произведениях Шварца, соединение академизма и реализма в исторических картинах С.Маковского и Семирadского. Трагизм и глубина постижения истории в полотнах Сурикова. Творчество Репина и Серова. Бытовая, портретная и историческая живопись: сходство и различие в их творчестве. Основные произведения. Пейзажная живопись и творчество Левитана. Пейзаж настроения и портрет природы: произведения Айвазовского, Васильева, Саврасова, Куинджи, Поленова. Пейзажи Левитана как кульминация эволюции жанра.</p>	
<p>Новые течения в искусстве конца 19 – начала 20 века. Скульптура. Реализм и импрессионизм. Антокольский и Трубецкой, Голубкина, Коненков, Матвеев. Фольклорно-религиозная романтика в картинах Васнецова, Нестерова, Кустодиева, Рябушкина.</p>	

Модерн и символизм в творчестве Врубеля и Борисова-Мусатова.
Театральная живопись и книжная графика «Мира искусства». Произведения Бенуа, Бакста, Головина,
. Живописный реализм «Союза русских художников» и «Бубнового валета». Произведения Коровина, Жуковского, Юона, Кончаловского, Куприна, Рождественского.
Модернизм и авангард. Произведения Петрова-Водкина, Шагала, Филонова.

Образовательная программа по истории изобр. искусства
для 8 класса.
Объем - 33 часа

«Советское и постсоветское искусство России»
Объем – 15 часов.

Советское искусство 1920-1930-х годов.
Особенности пути развития искусства России после 1917 г. Периодизация советского искусства.
Политика революционного правительства в области искусств. Борьба традиций и новаторства.
Агитационное искусство: плакат и фарфор. «Окна РОСТА». Художественные группировки 20-х гг.
(ОСТ, НОЖ, «4 искусства», Общество им. Куинджи и др.) Московский Вхутемас. Выставки АХРР и «Левый фронт искусства»
Произведения монументальной скульптуры. Андреев, Матвеев, Шадр, Меркуров.
Конструктивизм в архитектуре. Братья Веснины, Щусев, Мельников.
Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932).
«Метод социалистического реализма» и Союз художников СССР. Учреждение ВАХ и
республиканских художественных школ. Ведущая роль тематической картины и портрета
Бродский, Иогансон, Пластов. Портреты Нестерова, Кончаловского.
Книжная графика Фаворского, Кибрика, Рудакова, Кобуладзе.
Архитектура. Вытеснение конструктивизма неоклассикой («сталинский ампир»). Троцкий Синтез
искусства. Возрождение монументальной живописи. Росписи Лансере и мозаики Дейнеки.
Расцвет монументальной скульптуры. Манизер. Мухина. Портретная и анималистическая
скульптура. Коненков. Лебедева. Ватагин.

Советское искусство военных и послевоенных лет.
Искусство военных лет. Плакаты Тойндзе, Корецкого, Кукрыниксов.
Фронтовые зарисовки Верейского, Жукова. Графические серии Шмаринова, Пахомова. Возрождение
исторического жанра. Корин, Лансере, Авшлов.
Картины Пластова, Дейнеки, Кукрыниксов.
Портретные бюсты Мухиной, Томского, Вучетича.
Тема войны и мирного труда в послевоенном искусстве. Лактионов, Непринцев, Яблонская, Чуйков.
Расцвет пейзажной живописи. Сарьян, Ромадин, Нисский.
Постепенная утрата героики и «теория бесконфликтности». Решетников и Григорьев.
Архитектура Москвы 1950-1960-х годов. «Сталинские дома» и «гигантомания» высотного
строительства. Монументальная скульптура Москвы.
Публицистическая графика Пророкова и иллюстрации Кукрыниксов, Дубинского, Вереского.
Детская книга Лебедева, Конашевича, Чарушкина, Васнецова.
«Суровый стиль» 60-х годов. Коржев, Салахов, Попков. Героика Моисеенко, Мыльникова,
Назаренко. Портреты Филатчева, Кириловой, Романовой.
Скульптурные мемориалы Победы в Волгограде, Пирчописсе, Саласпилсе, Хатыни.
Строительство крупнопанельных типовых домов, зрелищных и спортивных сооружений.
Кремлевский Дворец съездов.
Художественные выставки 70-80-х годов. Группировки и имена советского «андеграунда».

Постсоветское искусство 1990-2000-х гг.
Самоликвидация творческих союзов. Создание новых галерей, формирование художественного рынка, проведение разнообразных творческих акций. Творческий центр «Винзавод» в Москве. Взаимовлияние реалистических и постмодернистских течений. Коллективная выставка к 75-летию Союза художников.

«Западное искусство 20 века»
Объем – 15 часов.

Модернизм

Истоки и принципы модернизма. Фовизм и кубизм. Матисс. Фламинк. Дюфи. Дерен. Пикассо. Брак. Леже.
Экспрессионизм. «Мост» и «Синий всадник». Кольвиц. Кокошка. Кирхнер.
Программы, направления и формы авангардизма. Футуризм, дадаизм, абстракционизм, сюрреализм.
Дюшан. Малевич. Кандинский. Клес. Дали.
Антивоенная тема в живописи модернизма. Пикассо. Дали. Кольвиц.

Постмодернизм.

Основные черты и направления формализма во 2 половине 20 века. Элитарное и массовое искусство.
Абстрактный экспрессионизм, концептуализм, оп-арт и поп-арт. Поллок. Маклин. Райли. Ольденбург.
Уорхолл.
Хеппенинг, инсталляция и перформанс. Их сходство и различие.

Реализм.

Традиции и новаторство в реализме I половины 20 века. Европейская и мексиканская графика.
Мазерель. Мендес. Пейзажная живопись Франции. Марке, Утриш. Монументальная живопись
Мексики. Ороско. Ривейра. Сикейрос.
Неореализм 2 половины 20 века в живописи Италии, Франции, США, Японии. Гуттузо. Рефрежье.
Р.Кент. Э.Уайт. Маруки.

Скульптура 20 века.

Скульптура Франции. Бурдэль и Майоль. Экспрессионизм и имперский классицизм в скульптуре
Германии.
Скульптура в послевоенной Европе. Манцу. Мур. Кишфалуди-Штробль. Дуниковский. Миштровиц.

Архитектура 20 века.

Истоки и основные направления I половины 20 века. Конструктивизм и функционализм. Урбанизм
Ле Корбюзье. Школа Баухауз. Гропиус и Мис ван дер Роз. Чикагская школа. Органическая
архитектура.

Райт. Аалто.

Основные черты послевоенной архитектуры. Техническая революция в архитектурном
строительстве. Промышленные, транспортные, спортивные и зрелищные сооружения.
Сааринен. Нимейер.

Стиль «Хай-Тэк» и деконструктивизм. Гэри. Калатрава.

«Основы музееведения»
Объем – 3 часа.

Музеи прошлого и настоящего.

Исчезнувшие музеи прошлого. Эволюция музейной практики.

Крупнейшие художественные музеи мира. Уффици. Ватикан. Лувр. Музеи Германии и Англии. Метрополитен в Нью-Йорке.

Музееоведение

Типы музеев. Принципы музейной экспозиции. Законы восприятия произведений искусства.

4. Требования к уровню подготовки учащихся

К программе по «Истории изобразительного искусства»

Преподавание истории искусств должно способствовать активизации творческого потенциала детей, а целью этих занятий должна стать помощь учащимся в освоении общих закономерностей искусства, в формировании эстетических взглядов, в умении видеть и понимать произведение искусства.

Форма свободных бесед в атмосфере живого общения преподавателя и учеников предполагается наиболее подходящей в условиях художественной школы, где в классах ведутся практические занятия изобразительным искусством.

В течение всего курса обучения будут прививаться навыки посещения музеев и общения с произведениями разных видов искусства, а также дается понятие о главных принципах музейного экспонирования произведений.

Результатом изучения курса истории искусства должно стать умение учеников самостоятельно отличить и оценить стилистические особенности различных эпох и отдельного произведения, объяснить значение классического искусства для современности и место в нем русской художественной культуры, а также пользоваться специальной и справочной литературой. Выпускник художественной школы должен знать основные этапы развития мирового искусства, культурные доминанты и эстетические идеалы различных исторических эпох и художественных стилей.

К концу 1 года обучения (4 класс) ребенок будет

Знать - на какие роды, виды и жанры разделяется искусство
- основы творчества и восприятия зрительных образов
- основные эпохи и памятники первобытного искусства

Уметь - определить принадлежность произведения к виду и жанру изобразительного искусства

Владеть - некоторым объемом терминов, определяющих основные понятия системы видов и жанров изобразительного искусства, разнообразие скульптурных, живописных и графических техник, элементов архитектурных сооружений

Иметь представление - об исторической хронологии и летоисчислении, об этапах биологической эволюции человека и становления его творческой деятельности

Овладеет понятиями - культура и цивилизация с их основными признаками; палеолит, мезолит и неолит; эпохи бронзы и железа и «звериный стиль»; мегалитическая архитектура и основные типы ее сооружений

Расширит свое представление - о первобытном искусстве и многообразии его памятников

У ребенка будет сформирован - образ древнего человека и его творческих возможностей
- представление об основных чертах первобытного искусства

Научится делать - конспект материала, данного на уроке

Будет стремиться - узнать что-нибудь дополнительно о жизни первобытных людей, об их творчестве

Будет способен -охарактеризовать этапы развития первобытного искусства, назвать его основные черты и памятники

Получит навыки -устного ответа по своему письменному конспекту

Получит опыт -восприятия и первичного анализа произведения искусства

Знать К концу 2 года обучения (5 класс) ребенок будет

-основные памятники архитектуры, изобразительного и прикладного искусства культур Древнего Востока и античности, включая раннехристианское искусство

Уметь -определить принадлежность произведения к данной культуре и назвать хронологические границы последней

Владеть -умением видеть стилистические, технические и сюжетные черты, характеризующие произведение

Иметь представление -о наиболее значительных событиях и деятелях истории государств и культур Древнего Востока и античного мира

Овладеет понятиями -об основных художественных явлениях Древнего мира: типах культовых архитектурных сооружений и ордерной системы, видах монументальной и вазовой живописи и скульптурного портрета, многообразии произведений декоративно-прикладного искусства

Расширит свое представление -об истории, географии, религиях и общественном устройстве государств древнего мира

У ребенка будет сформирован образ каждой из древневосточных и античных культур, входящих в программу

Научится делать -сравнивать изображение человеческой фигуры в разных изобразительных традициях древнего мира

Будет стремиться -познакомиться с подлинными памятниками этих культур, находящимися в собрании Эрмитажа

Будет способен -различить памятники не только разных древних культур, но и разных этапов внутри одной культуры

Получит навыки -привлечения мифологических сюжетов и образов для лучшего понимания истории и искусства культур древнего мира

Получит опыт -решения кроссворда на пройденный материал

К концу 3 года обучения (6 класс) ребенок будет

Знать -основные памятники западноевропейской варварской культуры; католической, восточнохристианской и мусульманской культовой архитектуры, монументальной живописи (мозаика, фреска, витраж), скульптуры и прикладного искусства

Уметь -выявить характерные черты романского и готического стиля в архитектурных сооружениях, скульптуре, книжной миниатюре и прикладном искусстве

Владеть -достаточным словарным запасом специальной терминологии для первичной характеристики романского или готического собора, крестово-купольного храма, статуи или рельефа, мозаики, фрески, иконы

Иметь представление -об основных событиях и деятелях западноевропейской, византийской и древнерусской истории

Овладеет понятиями -характеризующими главные художественные явления

Средневековья: базиликальный собор, крестово-купольный храм, колонная и купольная мечеть, икона, миниатюра, предметы прикладного искусства (фибула, реликварий и др.)

Расширит свое представление -о христианской и мусульманской религиях, сюжетах и канонах их искусства

У ребенка будет сформировано -представление о главной цели и специфических чертах любой средневековой культуры

Научится делать -структурный анализ византийской иконы, древнерусского высокого иконостаса и западноевропейского алтарного складня

Будет стремиться -узнать средневековое искусство стран, не включенных в программу – Испании, Португалии, Чехии, Индии, Китая или Японии

Будет способен -сравнить искусство разных религиозных культур, разных средневековых стилей

Получит навыки -разбора конструкции разных архитектурных сводов – романской базилики, первюриного каркаса, купола на парусах и тромпах

Получит опыт -составления кроссворда на материале пройденных тем
К концу 4 года обучения (7 класс) ребенок будет

Знать -имена и основные произведения мастеров архитектуры и изобразительного искусства Западной Европы 15-18 веков, включенных в программу

Уметь -соотнести произведение с определенной эпохой изучаемого периода – Возрождения (желательно, раннего, высокого или позднего), а в ряде случаев, и с автором

Владеть -достаточным объемом знаний, чтобы найти в произведении черты определенной национальной школы или направления (стиля)

Иметь представление -о характерных чертах основных художественных направлениях (стилях) изучаемого периода, а также об индивидуальной манере крупнейших мастеров эпохи

Овладеет понятиями -новых явлений в изобразительных технологиях эпохи (масляная лессировочная живопись, живописный плафон, гризайль, гравюра на дереве и металле)

Расширит свое представление -о творчестве крупнейших художников 15-18 веков

Будет сформировано представление - о своеобразии национальных художественных школ, сложившихся в 17 веке

Научится делать -письменный искусствоведческий анализ произведения живописи и скульптуры

Будет стремиться -полнее и подробнее ознакомиться с творческими биографиями художников

Будет способен -разобраться в системе иерархии жанров, сформировавшейся в данный период

Получит навыки -осознанного восприятия произведения искусства

Получит опыт -самостоятельного описания произведения живописи и скульптуры
К концу 5 года обучения (8 класс) ребенок будет

Знать -основные художественные направления и имена изобразительного искусства Франции 19 века

-наиболее значительные явления искусства Испании и Германии

-памятники и мастеров русского изобразительного искусства 19- начала 20 века

Уметь -по произведению живописи или скульптуры определить художественное направление, к которому принадлежит его автор

Владеть -умением найти в произведении и описать характерные особенности (тема, сюжет, композиция, колорит, трактовка формы, движения, пространства), свойственные этому направлению

Иметь представление -об исторической и эстетической логике смены одного стиля другим

Овладеть понятиями -об общем характере каждого из направлений 19 века

-о его связях с другими видами искусства этого направления (театр, музыка, литература)

Расширит свое представление -о связях каждого направления в западноевропейском и русском искусстве

Будет сформирован	-образ единой европейской художественной культуры 19 века
Научится делать	-Описание общей характеристики целого направления как единого явления
Будет стремиться	-полнее и многограннее представить крупные стилевые явления в искусстве 19 века
Будет способен	-самостоятельно определить принадлежность произведения к художественному направлению, а в ряде случаев, и автору
Получит навыки	-сопоставления однородных художественных явлений в западноевропейском и русском искусстве
Получит опыт	-письменного краткого описания стилевого направления в искусстве

К концу 6 года обучения (9 класс) ребенок будет

Знать	-ведущие направления модернизма и постмодернизма и крупнейших мастеров реалистического направления в зарубежном искусстве 20 века -основные этапы развития, имена и этапные произведения советского искусства, его ведущие художественные течения и группировки -крупнейшие музейные собрания мира и России
Уметь	-кратко охарактеризовать каждое из включенных в программу модернистских течений и творчество крупнейших мастеров реалистического зарубежного искусства -охарактеризовать этапы развития российского искусства советской и пост советской эпохи, а также творчество их ведущих мастеров
Владеть	-возможностью сопоставить сходные процессы в зарубежном и отечественном искусстве
Иметь представление	-о главных направлениях и новаторских принципах зарубежной и отечественной архитектуры и строительства -о ведущих принципах музыкальной экспозиции
Овладеть понятиями	-об основных теориях природы творчества в реалистическом и модернистском искусстве -о принципиальном различии модернизма и постмодернизма
Будет сформировано	-представление о главных новациях культуры и искусства 20 века
Научится делать	-выводы из обсуждений путей развития искусства 20 века на семинарах
Будет стремится	-войти в многообразие современной художественной жизни
Будет способен	-самостоятельно ориентироваться в выставках современного искусства
Получит навыки	-свободного обсуждения явлений искусства 20 века
Получит опыт	-сознательного осмыслиения своих впечатлений от произведений современного искусства

К концу 1 года обучения (5 класс) ребенок будет

Знать	-основные этапы основания и застройки города и пригородных ансамблей в 18 веке -имена архитекторов, их сохранившиеся постройки и местонахождение последних -варианты первых городских планов и типовые проекты зданий -имена и произведения первых живописцев и скульпторов -историю учреждения Академии художеств
Уметь	-отличить постройки разных этапов развития стилей барокко и классицизма 18 века -соотнести с ними произведения монументальной и портретной скульптуры и живописи
Владеть	-определенным объемом специальной терминологии для характеристики стилевых направлений и произведений архитектуры и изобразительного искусства

Иметь представление -о формировании культурной и художественной жизни города в «петровскую», «елизаветинскую» и «екатерининскую» эпохи
-о преемственности «петровского» барокко с «московским» барокко и «парсунным» портретом 17 века
Овладеть понятиями -градостроительного формирования городского пространства
Будет сформировано -представление об общем характере ведущего стиля трех основных этапов изучаемого периода
Научится делать -видеть памятники архитектуры и монументальной скульптуры на улицах города
Будет стремиться -шире ознакомиться с памятниками данного периода
Будет способен -выделить памятники разных этапов развития барокко и классицизма в городском пространстве
Получит навыки -восприятия архитектуры в живом пространстве города
Получит опыт -устного описания памятника архитектуры или городской декоративной скульптуры по живому зрительному впечатлению

К концу 2 года обучения (б класс) ребенок будет

Знать -основные градостроительные ансамбли города 1 половины 19 века и их авторов
-памятники храмовой и дворцовой архитектуры и городской скульптуры 2 половины 19 века и их авторов
-основные архитектурные памятники пригородов и их авторов
-этапы развития Академии художеств и художественной школы

Уметь -определить по внешним стилевым признакам принадлежность памятника архитектуры к ампиру, эклектике, русско-византийскому стилю или модерну
Владеть -основами топографии главных архитектурных ансамблей и памятников монументальной скульптуры
Иметь представление -о достижениях петербургской культуры в других видах творчества (театр, музыка, литература) в границах основных стилевых направлений искусства 19 века
-о собраниях и местонахождении художественных музеев города
Овладеть понятиями -о задачах градостроительной архитектуры
-о сущности синтеза искусств
-о художественной ценности инженерно-технических сооружений города (мосты, каналы, набережные, фонари)

Будет сформирован -образ города как уникального единого произведения искусства
Научится делать -подготовить экскурсию по одному из архитектурных ансамблей города или пригорода
Будет стремиться -изучить подробнее и другие ансамбли
Будет способен -самостоятельно определить топографию памятника
Получит навыки -ориентирования в музейном пространстве города
Получит опыт -виртуальной экскурсионной работы

К концу 3 года обучения (7 класс) ребенок будет

Знать -сохранившиеся в городе памятники архитектуры футуризма и функциализма, сталинского ампира и их авторов
-мемориальные комплексы памяти Победы и защитников Ленинграда в городе и области

	-районы нового жилищного строительства и спортивно-зрелищные сооружения -выставочные центры и галереи современного искусства
Уметь	-охарактеризовать районы города по времени их застройки и памятники монументальной скульптуры по времени их создания
Владеть	-пониманием специфики основных видов современного строительства – жилищного, общественного, спортивно-зрелищного -пониманием особенностей современного этапа градостроительного искусства
Иметь представление	-о влиянии революционных событий в Петрограде на культурную жизнь города и судьбу памятников искусства о судьбе Академии художеств, ее музея и вышней школы о жизни Ленинграда в годы войны и блокады, о подвиге его музеев и других учреждений культуры и искусства -о восстановлении памятников города и пригородов после Великой Отечественной войны
Овладеет понятиями	-о явлениях, характеризующих художественную жизнь города в 20 веке – план монументальной пропаганды, агитационное искусство, формализм, соцреализм, «суровый стиль», андеграунд, перформанс, инсталляция и др.
Будет сформировано	-понятие о смене образов города на протяжении 20 века
Научится делать	-выражать свои впечатления от произведений современного искусства
Будет стремиться	-ориентироваться в выставочной деятельности залов и галерей города
Будет способен	-свободно обсуждать проблемы современного искусства
Получит навыки	-восприятия архитектурного пространства современного города
Получит опыт	-общения на темы современного искусства на семинаре

5. Формы и методы контроля и система оценок

Оценка результатов обучения по программе истории искусств для 4-9 классов будет производиться педагогом по пятибалльной системе непосредственно при общении с учеником на занятиях, при проверке каждую четверть записей в тетрадях и по результатам контрольных занятий. На четвертную оценку влияет также и регулярность посещения уроков.

Контрольные занятия проводятся в конце каждой четверти с двойкой целью: дать возможность ученику вспомнить и закрепить пройденный материал, проверить свою память, а преподавателю – оценить его знания и познакомиться с особенностями его восприятия и понимания явлений искусства.

Каждый раздел программы, по которому проводится контрольное занятие, проверяется специально сформулированным домашним заданием или семинаром на заданную тему. Домашнее задание может быть выполнено в форме реферата или презентации и станет для ученика опытом самостоятельной работы с материалом. Результаты такого задания желательно рассмотреть на уроке и обсудить с другими детьми. Контрольное занятие, проведенное в форме семинара, позволит ученикам пообщаться друг с другом на сложную и интересную тему, проверить свои силы в ведении такой беседы, задать вопросы преподавателю. Преподаватель же сможет оценить способность учеников к свободному общению и самостоятельному мышлению, формулированию своих мыслей, а также словарный запас и знакомство со специальной терминологией. Именно активное участие детей на уроке и должно приветствоваться и оцениваться преподавателем.

Контрольные занятия по разделам программы построены на выполнении различных заданий, сформулированных в зависимости от содержания раздела.

По программе «История изобразительного искусства»

4 класс (33 час.)

Раздел 1. Введение в храм искусства. (25 час.).

Контрольное занятие. Устные ответы на вопросы по записям в тетради.

Вопросы: Чем искусство отличается от природы?

Какие бывают роды искусства?

Что такое вид искусства?

Что вид искусства говорит о произведении?

Почему и для чего искусство разделилось на жанры?

О чём говорит жанр произведения?

Чем определяется художественный стиль?

Раздел 2. Древнейшее искусство. (9 час.)

Контрольное занятие. Устные ответы на вопросы по записям в тетради.

Вопросы: Как и когда появилось искусство?

Кто были героями первых произведений?

Где и как были найдены первые памятники древнейшего искусства?

К каким видам искусства они относятся?

Какими были материалы первых произведений искусства?

Что такое мегалиты и как называются их разновидности?

Когда и как людьми были освоены первые металлы?

Каковы основные признаки культуры и цивилизации?

Где возникли первые цивилизации?

5 класс (33 час.) Искусство древнего мира.

Контрольное занятие. Решение кроссворда.

Кроссворд из 12-16 слов – названий, терминов и понятий, относящихся к искусству Древнего Египта, Двуречья и античности, составленный преподавателем, выводится на экран, и ученики отвечают на предложенные вопросы. Возможно и индивидуальное решение выданного каждому ученику варианту кроссворда.

Искусство Средних веков.

Контрольное занятие.

Составление кроссворда.

Каждому из учеников за неделю до контрольного занятия дается домашнее задание составить кроссворд 6-8 слов – названий, терминов и понятий, относящихся к средневековому искусству Византии, Древней Руси, Западной Европы или мусульманского мира. На контрольном занятии каждый представляет выполненное задание.

6 класс. (33 час.) Западноевропейское искусство 15 – 18 веков.

Контрольное занятие. Написание реферата и его презентация,

После методической консультации преподавателя ученик должен написать реферат объемом 3-5 страниц на выбранную им и утвержденную преподавателем тему - анализ одного произведения живописи, скульптуры или архитектуры эпохи Возрождения, 17 или 18 века одного из художников Италии, Испании, Нидерландов, Франции или Англии. На контрольном занятии ученики представляют свои работы, где должны продемонстрировать свое умение

описать и проанализировать произведение – его сюжет, тему, средства выражения, образы героев.

Западноевропейское искусство 19 – нач. 20 века.

Контрольное занятие. Написание реферата и его презентация.

Реферат по этому разделу может быть посвящен одному из художественных направлений названного периода – революционному классицизму во Франции, французскому, немецкому или английскому романтизму, социальному реализму, импрессионизму или постимпрессионизму, символизму или модерну. В этой работе ученик должен показать свою способность к обобщению, к формулированию проблемных явлений искусства, понимание особенностей художественных стилей.

7 класс (33 час.) Русское искусство 18 – нач. 20 века.

Контрольное занятие. Написание реферата и его презентация.

Темой этого реферата должно стать творчество одного из русских художников этого времени, живописца или скульптора, по выбору ученика, утвержденному преподавателем. Главной задачей реферата будет опыт создания связного цельного рассказа о жизни и произведениях художника, отобранных учеником самостоятельно для иллюстрирования его творчества.

8 класс (33 час.) Советское и постсоветское искусство России.

Контрольное занятие. Семинар на тему: «Пути развития искусства России в 20 веке».

Проведение семинара на заданную тему в формате свободной беседы даст возможность преподавателю предложить ученикам поразмышлять о судьбах русского искусства, его художниках и их произведениях в предреволюционные и революционные годы, в годы Великой Отечественной и послевоенного восстановления, о «сугоровом стиле» и искусстве андеграунда, о сегодняшнем дне художественной жизни и о том, какой она может быть завтра.

Это поможет ученикам свободно выразить свои впечатления о прошедших уроках, увиденных выставках, задать учителю вопросы и подумать о будущем, а учителю – составить впечатление об интересах и пристрастиях ученика, о его способности к свободному самовыражению и планах на будущее.

Зарубежное искусство 20 века.

Контрольное занятие. Семинар на тему: «Пути развития зарубежного искусства в 20 веке».

Семинар на данную тему при уже названных преимуществах своего формата поможет преподавателю понять, насколько удалось составить представление учеников о модернистских и постмодернистских течениях, о творчестве крупнейших мастеров реалистического искусства, о современных направлениях в архитектуре, а ученикам задать вопросы и поразмышлять о будущем.

Музееведение.

Контрольное занятие. Составление и презентация рекламного буклета одного из музеев мира.

Составление рекламного буклета одного из музеев мира по выбору ученика, утвержденному преподавателем, которое будет выполнено учеником как домашнее задание и

представлено им на контрольном занятии, даст ученику возможность попробовать свои силы в новом для себя жанре и показать свои знания и творческие интересы.

Дипломная работа.

В заключение курса обучения по программам «История искусств» ученики должны будут представить дипломную работу в формате письменного сочинения объемом 5-10 страниц или компьютерной презентации. Темой этой работы является жизнь и творчество одного из архитекторов, скульпторов или живописцев любой эпохи и страны по выбору ученика, утвержденному преподавателем. Это может быть как имя из учебной программы, так и не вошедшее в курс обучения.

Работа выполняется во втором полугодии 9 класса и сдается до конца учебного года. Письменное сочинение сопровождается альбомом иллюстраций и списком использованной литературы. Презентация сдается в электронном виде и дублируется распечаткой.

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Основу методического обеспечения учебного процесса в 4-8 классах дополнительного образования по предметам «История искусств» и «Искусство Санкт-Петербурга», безусловно, составляет специальная литература по работе с детьми, справочная и учебная литература по теории и истории искусства, приведенная ниже в списке использованной литературы. Большое значение имеют альбомы репродукций произведений живописи и скульптуры, а также книги по архитектуре Петербурга, представляющие наряду с фотографиями изометрические чертежи и планы зданий, а также фотографии скульптурного декора и монументальной скульптуры города и пригородов. Большую помощь могут оказать большие специализированные карты исторического центра Петербурга с размещеными на ней и даже изображенными памятниками архитектуры и монументальной скульптуры, а также градостроительные планы основных архитектурных ансамблей города.

Важную роль в обеспечении демонстрационной составляющей уроков будет иметь компьютер, проектор и документ-камера. Демонстрационным материалом должны будут служить фильмы на дисках из коллекции «Наследие человечества» и множество учебных сюжетов по истории искусства и архитектуры, взятых из интернета. На занятиях также могут быть использованы диски интерактивных программ-игр по коллекциям Эрмитажа,

подаренных школе дирекцией музея. Возможно также использование обширной коллекции цветных слайдов с произведений русских и зарубежных живописцев 18- нач. 20 века, сохранившейся в школе, как и старые демонстрационные проекторы «Этюд» и «Свет». С помощью документ-камеры возможно выведение на экран репродукций и чертежей, планов и таблиц, необходимых в учебном процессе.

Особое значение в процессе преподавания имеют географические и исторические карты тех районов, которые относятся к изучаемым по программе эпохам. Наиболее соответствуют этой цели атласы по курсу истории в средней школе с использованием исторических границ, названий стран, областей и городов и в сопровождении иллюстративного материала. Особенно необходимы карты Египта и Месопотамии, доколумбовой Мезоамерики, Эгейды, Китая и Индии, Персидской империи, империи Александра Македонского, Римской империи и империи франков, Западной Европы 10-14 веков, Италии 15 века и Нидерландов 16 и 17 веков.

Дети на удивление радостно встречают знакомые школьные карты, которые наполняются для них новым содержанием. Особый интерес могут вызвать у детей и принести большую пользу большие диахронические таблицы по всеобщей истории

миро́вой культуры, наглядно представляющие в одном ряду достижения культуры и искусства разных регионов мира на общих временных срезах.

Очень важно на уроках обращать внимание учеников на произведения художественной литературы и кинематографии, рассказывающие о государствах, эпохах или исторических персонажах (правителях, художниках, героях мифов и легенд и т.п.), о которых идет речь. Полезно было бы составить список таких книг и фильмов и предлагать его вниманию детей для прочтения и просмотра.

7. Список использованной литературы

Общая литература:

Атлас всемирной истории. Картография развития человечества. Ридерз-дайджест, 2003.

Всеобщая история искусств. ТТ. 1-6. М., 1960-1966.

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб., 1998.

Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры. Тверь, 1993.

История искусства зарубежных стран. М., АХ СССР, т.1. Под ред. А.П.Чубовой, 1961; т.2. Под ред. Ц.Г.Нессельштраус, 1963; т.3. Под ред. В.И.Раздольской, 1964.

История русского и советского искусства. Под ред. Д.Сарабьянова. М., 1979.

История советского искусства. В 2-х тт. Под ред. Б.В. Веймарна. М., АХ СССР, 1965.

Нефедов С.А. История древнего мира. Учебник. М., 1996.

Энциклопедия искусства 20 века. Сост. О.Б.Краснова. М., 2003.

Серия монографий о художниках-живописцах. 100 тт. М., 2009-2011.

По русскому и советскому искусству 18-20 вв.:

Воронов Н.В. Советская монументальная скульптура. М., 1984.

Время перемен. Искусство 1960-1985 гг. в Советском Союзе. ГРМ. СПб., 2006.

Ильина Т. Русское и советское искусство. М., 1989.

История русской архитектуры. СПб., 1994.

Лисовский В.Г. Академия художеств. СПб., 1997.

Лисаевич И. Скульптура Ленинграда. Л., 1965.

Майорова Н., Скоков Г. История русской живописи 18-20 веков. Серия монографий. М., 2006-2007.

Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1971.

Петинова Е.Ф. Русские живописцы 18 века. СПб., 2002.

Савчук В. Конверсия искусства. СПб., 2001.

Хазанова В.В. Советская архитектура. М., 1980.

Яхонт О.В. Советская скульптура. М., 1973.

Яковleva Н.А. Историческая картина в русской живописи. М., 2005.

По первобытному искусству и древним культурам:

Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1966.

Алексеев С.В. Славянская Европа 5-8 веков. М., 2009.

Аллен С. Кельты. Властители битв. М., 2010.

Нужье Л.-Р. Жизнь людей в доисторические времена. М., 1999.

По искусству Древнего Востока:

Деревенский Б.Б. Древняя Месопотамия. Школьный путеводитель. СПб., 2007.

- Жак К. В стране фараонов. М., 2007.
Матье М.Э. День египетского мальчика. Кари, ученик художника. Повести. М., 2011.
Путь в вечность. Египет. Из серии «Мифы человечества». М., 2008.
Рак И.В. Миры Древнего Египта. СПб., 1993.
Флиттинер Н.Д. Культура и искусство Дауречья. Л.-М., 1958.

По античному искусству:

- Брунов Н.И. Греция. М., 1935.
Вишпер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
Древняя Греция. Книга для чтения. М., 1954.
Деревенский Б.Б. Древний Рим. Школьный путеводитель. СПб., 2010.
Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях.
Словарь-справочник. Минск, 1997.
Сидорова Н.А. Искусство Этейского мира. М., 1972.
Титаны и олимпийцы. Греция и Рим. М., 2008.
Триумф героев. Греция и Рим. М., 2008.
Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966.

По искусству Византии и Древней Руси:

- Анисимов Е.В. Древняя Русь. Школьный путеводитель. СПб., 2009.
Деревенский Б.Б. Византия. Школьный путеводитель. СПб., 2010.
Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.

По западноевропейскому искусству 15-18 вв.:

33

- Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.-Л., 1939.
Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. М., 1989.
Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.

По западноевропейскому искусству 19-20 вв.:

- Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.
Власов В. Авангардизм, модернизм, постмодернизм. СПб., 2005.
Герман М. Модернизм. СПб., 2003.
Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
Ильина Т. Западноевропейское искусство. М., 1983.
Иконников А.В. Архитектура Запада. Мастера и течения. М., 1972.
Кузнецова И. Английские художники от Хогарта до Тернера. Л., 1966.
Полевой В.М. 20 век. М., 1989.
С веком наравне. Книга о зарубежной скульптуре. М., 1986.
Шукрова А. Н. Архитектура Запада и мировое искусство 20 века. М., 1990.

По музеям мира:

- Варшавский С. и др. Подвиг Эрмитажа. Л.-М., 1965.
Лысикова О.В. Музеи мира. Уч.пособие. М., 2004.
Национальная галерея в Лондоне. М., 1968.
Петров Г. Илем по Русскому музею. Л., 1982.

По эстетике и методике преподавания:

- Барб-Галь Ф. Как говорить с детьми об искусстве. СПб., 2012.

Бисти С. В поисках Золотого города. Книга-игра по архитектуре. М., 2007.

Беседы о живописи в школе. М., 1966.

Коровкевич С.В. Анализ картины. Л., 1975.

Мир цвета. Советы начинающим. М., 1999.

Полевой В.М. Искусство как искусство. М., 1995.

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания истории искусства в школе. М., 1980.

Художественно-педагогический словарь. Сост. Н.К.Шабанов и др. М., 2005.

Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983.