

РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ Г.КИВИЫЛИ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ИСКУССТВО
В ГИМНАЗИИ

ИСКУССТВО

Глава 1. Общие положения.

1. Искусство как предмет в основной школе и гимназии.

1.1. Искусство как предмет в контексте общего образования отличается направленностью на развитие у учащихся зрительного и тактильного восприятия, этот предмет тесно связан с другими учебными предметами (музыкой, историей, литературой, естественными науками и т.д.). На уроках по искусству развиваются воображение и творческие способности учащихся, уравниваются эмоции, а также вырабатываются вкус и интерес к искусству как явлению культуры. Закрепление изучаемого материала и воспитание интереса к искусству осуществляется через посильные для всех практические рабочие задания. Для привлечения по возможности большего числа учащихся к творческой деятельности на всех школьных ступенях следовало бы проводить выставки ученических работ.

1.2. При изучении искусства в основной школе главное место занимают практические занятия и приобщение к творческому процессу с помощью различных техник, но с сохранением при этом оригинального стиля самовыражения. Учащиеся осваивают безопасные и целесообразные приемы труда, учатся экономно использовать материал и усваивают понятия, используемые в искусстве; начинают формироваться ценностные ориентации.

Выпускник основной школы имеет общее представление о языке искусства и техники, а также способен сам выбрать то, что из этого он желает изучать на практике или в теории. Учебные задания выполняются в виде творческих работ.

1.3. В 1—3-м классах на первый план выдвигается развитие творческой инициативы ребенка и формирование изобретательской интуиции, однако важным является также тренировка мануальных умений и навыков. Искусство как учебный предмет носит в 4—9-м классах уже интегративный характер, включая в себя элементы изобразительного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна, ремесел и народного искусства, истории искусства и культуры, теории фото-, кино- и видеоискусства.

1.4. В гимназическом курсе по искусству учащиеся учатся систематически познавать и ценить культурное наследие мира и Эстонии, а также пытаются воспринимать объекты искусства как явления национальной и международной культуры.

1.5. Следует пробуждать в учащихся интерес к анализу и оценке произведений и явлений искусства, побуждать их к противопоставлению искусства прошлого и современного искусства китчу, а также ориентировать на формирование предпочтений, основанных на хорошем вкусе, из чего необходимо исходить и в вопросах защиты объектов искусства.

1.6. В гимназии проходят три обязательных курса по искусству, которые школа может дополнить курсами по выбору. Курсы по выбору могут составляться самими учителями и учащимися в зависимости от интересов последних и возможностей школы.

Глава 2. Искусство как предмет в гимназии

1.1. В рамках гимназического курса по искусству изучается развитие художественной культуры в аспекте истории искусства, развивается способность к эмпатическому вживанию в произведения искусства, пробуждается интерес к постоянно обновляющемуся искусству.

1.2. Пробуждается интерес к искусству, а также к его анализу и оцениванию. Направляется формирование предпочтений, соответствующих хорошему вкусу.

1.3. Изученное в рамках учения о художественной рецепции закрепляется через задания по выбору, которые знакомят с различными техниками изображения и оформления, а также с закономерностями композиции.

2. Цели обучения

Изучение искусства в гимназии направлено на то, чтобы учащийся:

- приобрел знания о видах искусства и истории их развития;
- изучил выразительные средства визуальных искусств;
- научился смотреть и оценивать художественные произведения, сформировал художественный вкус;
- развивал творческие способности, инициативность и смелость к экспериментам;
- развивал образное, пространственное и абстрактное мышление и воображение.

3. Учебная деятельность

3.1. В рамках курсов по искусству в гимназии учащиеся знакомятся с художественными ценностями ряда культурных регионов в их историческом развитии, анализируется сущность искусства, учащиеся закрепляют изученное путем выполнения практических творческих работ.

3.2. В учебной работе следует использовать различные приемы работы (беседы, дискуссии, запись основных понятий, создание хронологических рамок для эпохи, составление рефератов и исследовательских работ, изложение мнений и написание кратких сочинений). Следует найти возможности для того, чтобы учащиеся могли своими глазами увидеть оригинальные произведения, проводить учебные походы и экскурсии, уроки в музеях. Учащиеся могут писать отзывы о выставках и обсуждать статьи художественных критиков в целях развития навыков вести беседы об искусстве.

3.3. Опытные преподаватели искусства могут отказаться от хронологического подхода и выбрать иной подходящий учащимся метод обучения, который дает возможность глубже раскрыть сущность искусства.

3.4. Для эскизов и прочих практических работ, которые закрепляют и раскрывают художественные проявления определенной эпохи, следует найти подходящие техники изображения или оформления для того, чтобы развивать далее изученное в основной школе. Приведенные в конце каждого курса примеры практических заданий имеют рекомендательный характер, руководитель может с учетом своей логики обучения и возможностей школы заменить их на более подходящие. В рамках каждого курса следует выполнить шесть-восемь практических работ творческого характера.

4. Содержание обучения

4.1. I курс

4.1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.

4.1.2. ВВЕДЕНИЕ. Понятие культуры и искусства. Роль искусства в обществе. Искусство и религия. Виды искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, прикладное искусство, дизайн и т.д.).

4.1.3. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО. Версии возникновения искусства. Мегалитические строения, наскальная живопись, скульптура.

4.1.4. ИСКУССТВО СТРАН ВОСТОКА. Искусство в Междуречье. Искусство в Древнем Египте: строительное искусство (пирамиды, храмы), изобразительное искусство (изображение человека).

4.1.5. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО. Эгейское искусство. Искусство в Древней Греции: строительное искусство, скульптура, роспись ваз. Искусство этрусков. Искусство в Древнем Риме: строительное искусство, скульптура, живопись.

4.1.6. РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО. Возникновение христианской символики и ее влияние на искусство.

4.1.7. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

4.1.8. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ. Сходства и различия в сравнении с Византией. Кремль, церкви, иконы.

4.1.9. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО. Искусство времен Великого переселения народов и прикладное искусство викингов. Влияние христианства на искусство. Романский стиль: церкви, крепости, рельефы. Готический стиль: кафедралы, различия по регионам, скульптурные украшения церквей, витраж, живопись на досках. Прикладное искусство. Оформление книг. Средневековое искусство в Эстонии.

4.1.10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. В основном, задания эскизного характера, основой для которых являются, например:

- изобразительные стили наскальной живописи каменного века;
- канонизированные фигуры Древнего Египта в лепке и/или колорит эпохи в виде эскизов к фрескам;
- фигурный и/или геометрический орнамент на вазах античного Крита или Древней Греции;
- колорит фресок Древнего Рима (Помпеи);
- композиция раннехристианской и/или византийской иконы;
- резьба по дереву и/или дизайн оружия с использованием орнаментов, применявшихся викингами;
- архитектурные конструкции и/или витражи в романском и/или готическом стиле;
- готическое письмо (в какой-либо композиции).

4.2. II курс

4.2.1. ВОЗРОЖДЕНИЕ. Гуманистическое мировоззрение. Строительное искусство (палаццо, церкви). Раннее (новшества в изображении пространства), высокое (в Италии, Германии и Нидерландах) и позднее Возрождение. (ван Эйк, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Дюрер, Босх). Изобретение печатного искусства. Примеры искусства Возрождения в Эстонии.

4.2.2. БАРОККО. РОКОКО. Влияние абсолютизма и религии на искусство. Строительное искусство (церкви, дворцы, парки). Изобразительное искусство (свет и тень, динамика). Интерьер. (Бернини, Рубенс, Рембрандт, Вермеер ван Дельфт, Веласкес, Ватто). Барокко и рококо в Эстонии.

4.2.3. КЛАССИЦИЗМ. Влияние античного наследия и Просвещения. Строительное искусство во Франции и в России. Изобразительное искусство (Давид, Энгр). Интерьер. Академизм. Классицизм в Эстонии (мызы).

4.2.4. РОМАНТИЗМ. Строительное искусство (историзм, эклектика). Изобразительное искусство во Франции и в Германии (Делакруа, К.Д.Фридрих, Гойя).

4.2.5. РЕАЛИЗМ. Социальная критика. Реализм во Франции (барбизонцы), в России передвижники), в Германии (бидермайер).

4.2.6. ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО.

Народное строительное искусство, интерьер, предметы быта, национальная одежда. Собираание предметов народного искусства. Музей эстонского народа.

4.2.7. ПРИБАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО В ЭСТОНИИ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА (Келер, Вейценберг, Адамсон).

4.2.8. ЯЗЫКИ ИСКУССТВА ДАЛЬНИХ СТРАН И ПРИМИТИВНЫХ НАРОДОВ.

4.2.9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. В основном, задания эскизного характера, основой для которых являются, например:

- выбор цветов, инспирированный картинами Сандро Боттичелли;
- фигурная композиция треугольного построения в картинах Леонардо да Винчи и/или Рафаэля и/или использование линейной перспективы;

- композиция из фигур в движении, инспирированная работами Микеланджело;
- динамическое изображение нидерландских крестьян в относительно реалистических и/или фантастических композициях, инспирированное выразительным стилем Питера Брейгеля и/или Иеронима Босха;
- выразительность линий в графических решениях в стиле Альбрехта Дюрера;
- подчеркнуто выразительный стиль изображения, свойственный живописи Эль Греко и/или эскизы к работе, изготовленные в технике эстампной графики, под влиянием графики Франсиско Гойи;
- направления движения и динамика фигурных композиций Петера Пауля Рубенса;
- цветовое решение и/или анализ колорита, исходящие из колорита Рембрандта и мистического использования им светотени;
- схематические эскизы на основе французского стиля оформления парков, элементы интерьера в стиле рококо и/или анализ колорита картин Томаса Гейнсборо и/или пейзажные эскизы;
- характерные для искусства эпохи классицизма эскизы карандашом по гипсу и/или использование цветных теней в натюрмортах, инспирированное эпохой романтизма;
- эстонские и/или иные финно-угорские национальные орнаменты и их применение в современном текстильном дизайне (Ану Рауд, Малл Антсон);
- использование орнаментов эпохи расцвета исламского искусства;
- использование приемов, инспирированных китайскими и/или японскими художниками в рисунках тушью;
- оформление ритуальных масок, инспирированное примитивным искусством Африки и Южного океана.

4.3. III курс

4.3.1. ВВЕДЕНИЕ. Факторы, оказавшие влияние на художественную культуру XX века. Изменение роли искусства и художника.

4.3.2. ИМПРЕССИОНИЗМ. Влияние на искусство изобретения и развития фотографии. Развитие независимого искусства во Франции. (Мане, Моне, Ренуар, Дега, Роден). Неоимпрессионизм.

4.3.3. ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ. Основа для различных путей развития в XX веке (ван Гог, Сезанн, Гоген, Тулуз-Лотрек).

4.3.4. НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX—НАЧАЛА XX ВЕКОВ.

Символизм, национальный романтизм. Югендстиль.

4.3.5. ИСКУССТВО XX ВЕКА. Фовизм. Экспрессионизм (†Мост†, †Синий всадник†). Кубизм. Футуризм. Абстракционизм. Дадаизм. Сюрреализм. Наивизм. Поп-арт. Оп-арт и кинетическое искусство. Гиперреализм. Минимализм. Концептуализм. Боди-арт. Лэнд-арт. Перформанс. Инсталляция. Компьютерная графика. Графити.

Лазерное искусство. (Матисс, Пикассо, Кандинский, Малевич, Поллок, Дали, Магритт, Уорхол, Вазарели).

4.3.6. АРХИТЕКТУРА В XX ВЕКЕ. Функционализм («Баухауз»). Органическая архитектура. Хай-тек. Деконструктивизм.

4.3.7. ЭСТОНСКОЕ ИСКУССТВО В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. Строительное искусство начала века (театральные здания), изобразительное искусство (Лайкмаа, Кр.Рауд, Трийк, Мяги).

4.3.8. ИСКУССТВО В НЕЗАВИСИМОЙ ЭСТОНИИ (1918—1940).

Художественное образование (школа искусств «Паллас»). Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство. (Йохансон, Коорт, Ваббе, Вийральт, Адамсон-Эрик и др.).

4.3.9. ЭСТОНСКОЕ ИСКУССТВО В 1940—1991 ГОДАХ. Эмиграция художников и репрессии против них. От «оттепели» к скептицизму и мифам. Типовые проекты и уникальные строения. Изобразительное искусство. Триеннале графики.

4.3.10. ЭСТОНСКОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН. Текстильное искусство и мода. Керамика и художественное стекло. Художественная обработка кожи. Прикладная графика. Художественная обработка металла. Дизайн и оформление интерьера.

4.3.11. ИСКУССТВО 1990-Х ГОДОВ В ЭСТОНИИ.

4.3.12. НОВЕЙШИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

4.3.13. ПРАКТИЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. В основном, задания эскизного характера, основой для которых являются, например:

- пейзажные эскизы (на природе) в импрессионистском или постимпрессионистском стиле;
- работы по примеру Синьяка или Сера либо Конрада Мяги;
- анализ композиции в работах Кандинского;
- геометрия как средство организации пространства картины;
- решения, свойственные оп-арту и/или минимализму;
- кинетическая конструкция по примеру Калдера;
- активная живопись в стиле Джексона Поллока, выполненная в «капельной» технике (Dripping), и ее развитие;
- организация хепенинга и/или инсталляции на школьном мероприятии;
- эскизы, связанные с эстонским прикладным искусством или дизайном.

5. Результаты обучения

Выпускник гимназии:

- знает основные художественные понятия и умеет их использовать в устной речи и на письме;
- умеет определять периоды, стили и направления в истории развития визуальной художественной культуры, а также знает выдающихся ее представителей;
- имеет представления о географии искусства;
- умеет анализировать художественные произведения с точки зрения используемых выразительных средств;
- умеет соотносить примеры эстонского искусства с историей мирового визуального искусства;
- умеет ценить высокое искусство;
- умеет использовать в художественном творчестве различные средства труда, виды техники и материалы;
- проявляет интерес к сохранению и защите ценностей художественной культуры.