

Министерство культуры РФ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №50»

Учебный предмет «Беседы об искусстве»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы
в области изобразительного искусства «Живопись» 5 (6) лет

2013 г.

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>29.08.2018.</u></p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 Турмас М.М.</p> <p><u>29.08.2018.</u></p> <p>(дата утверждения)</p>
---	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>23.08.2019г.</u></p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 <u>М. М. Турмас</u></p> <p><u>23.08.2019г.</u></p> <p>(дата утверждения)</p>
--	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____</p> <p>(дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом МБОУДОД «Детская школы искусств №50» г. Кемерово</p> <p><i>Протокол № 1</i> <i>от 30.09.2013г.</i></p>	<p>«Утверждаю» Директор – <i>И.И. Наплавкова</i> _____ подпись</p>
--	---

Разработчики программы:

Пахомова Наталья Ивановна, зам. директора по УВР

Рецензенты:

1. *Маркова Н. М.*
2. _____

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>28.08.2014г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>28.08.2014г.</u> (дата утверждения)</p> <p><i>(подпись)</i></p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>04.06.2015г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>28.08.2015г.</u> (дата утверждения)</p> <p><i>(подпись)</i></p>
---	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>24.07.2016г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>24.07.2016г.</u> (дата утверждения)</p> <p><i>(подпись)</i></p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><u>24.07.2017г.</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 И.И. Наплавкова</p> <p><u>24.07.2017г.</u> (дата утверждения)</p> <p><i>(подпись)</i></p>
---	--

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
8. Приложение

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» предметной области - 02. «История искусств» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения – 5 (6) лет.

Данная программа рассчитана на первый год обучения, посвящена изучению основных видов изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также учебными планами МБОУДОД «Детская школа искусств №50» г.Кемерово.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет – 49,5 часов в год (33 учебные недели) – аудиторных занятий и 16,5 часов (33 недели) – самостоятельная работа обучающихся. Это определяет следующую учебную нагрузку по учебному предмету в неделю: на аудиторное учебное занятие – 1,5 часа, на самостоятельную работу обучающегося - 0,5 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Объем учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – 10-12 лет.

Целью освоения программы «Беседы об искусстве» является формирование и воспитание духовно-нравственных основ личности ребенка через изучение произведений изобразительного искусства, являющихся неотъемлемой частью общечеловеческих культурных ценностей.

Задачи предмета:

1. Познакомить обучающихся с основными видами изобразительного искусства, классификацией видов искусства, спецификой развития видов искусства, роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека.
2. Научить обучающихся ориентироваться в информационно-культурном пространстве современного общества.
3. Развить у обучающихся интегративное мышление, способность к творческому самовыражению и художественному восприятию.
4. Сформировать и развить у обучающихся мотивацию к познанию мира через изучение общекультурных ценностей.
5. Сформировать у обучающихся мотивацию к самообразованию.
6. Воспитать у обучающихся «эстетическое отношение к миру» (термин А.А.Мелик-Пашаева).
7. Воспитать у обучающихся чувство патриотизма и осознание себя в контексте традиций национальной культуры.

Предмет «Беседы об искусстве» - часть общего комплекса учебных предметов в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Поэтому знания, полученные на этом предмете, реализуются при решении художественно – композиционных задач на уроках по учебным предметам скульптуре, композиции, живописи, рисунку. Изучение предмета призвано расширить представления обучающихся о диапазоне художественных средств и многообразии художественных решений, помогая им овладевать навыками художественного воплощения в материале собственных жизненных впечатлений и наблюдений. Изучение в рамках предмета «Беседы об искусстве» стилей и художественных направлений в мировом искусстве и практическое применение в построении стилизованных композиций с современными сюжетными темами. Т.е. экзаменационная работа учащегося по станковой композиции

предполагает исследование стилистических характеристик в искусстве того или иного исторического периода на выбор учащегося.

Структура программы представляет собой 2 части, состоящие из 8 разделов. Каждая часть программы имеет свою направленность. Первая часть программы состоит из 5 разделов, включающих 12 тем. Данная часть программы - это теоретическая основа изучения искусства. Вторая часть программы состоит из 3 разделов, включающих 11 тем, имеет аналитический подход рассмотрения видов искусства, направленный на практическое изучение лучших образцов мирового изобразительного искусства.

Всё содержание предмета «Беседы об искусстве», принципы построения программы и методическая система преподавания направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить их с основными понятиями и видами искусства, научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности. Для этого преподавателю необходимо использовать различные методы изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристический, исследовательский), постепенно увеличивая степень активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности.

Основным видом занятия по программе «Беседы об искусстве» являются беседы, лекции. Для развития самостоятельности мышления, инициативы, творческой активности учащихся – так же проводятся занятия в форме практических (семинар) и творческих уроков. Стимулирование творческой активности учащихся – важнейшая цель занятий курса «Беседы об искусстве». Приобщение ученика к миру искусства происходит постепенно, переходя от простого к сложному на основе сравнений, сопоставлений с уже ранее изученным, общие выводы формулируются на заключительных уроках темы, раздела. Именно на начальном этапе важно показать интересные и разнообразные стороны искусства, вдохновить ребёнка желанием творить и учиться дальше. Важно, что бы знакомство с искусством вызывало у детей

эмоциональный отклик, сильное чувство, глубокие размышления, а также заставляло задуматься над явлениями жизни, помогало видеть и отличать красоту подлинного искусства. Поэтому задача преподавателя использовать всё разнообразие методов обучения: словесных, наглядных, широко использовать технические средства обучения (просмотр кино- и телепрограмм, демонстрацию слайдов и т.п.).

Для реализации данной программы необходимы определенные материально-технические условия. Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета «Беседы об искусстве», предполагает оснащение видеооборудованием, учебной мебелью (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и оформление наглядными пособиями. Для демонстрации зрительного ряда необходимо наличие репродукций известных произведений мирового искусства. Преподавание предмета «Беседы об искусстве» по всем изучаемым темам опирается на учебные пособия, монографии, сборники репродукций, фотоматериалы, открытки, видеоматериалы, слайды. При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Это способствует формированию у обучающихся ярких визуальных образов, обогащает их восприятие искусства.

Предлагаемая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» прошла обсуждение на заседании школьного методического объединения и утверждена педагогическим советом.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
	Введение	беседа	2	0,5	1,5
	Часть I. Искусство в системе культуры человечества.				
	<i>Раздел 1. Многообразный мир искусства.</i>				
1	Функции искусства. Искусство и общество.	беседа	2	0,5	1,5
2	Искусство и религия. Искусство и наука.	беседа	2	0,5	1,5
3	Классификация видов искусства.	лекция	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 2. Архитектура – пространственный вид искусства.</i>				
4	Архитектура как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
5	Храмовое зодчество.	лекция	4	1	3
6	Архитектурный ансамбль.	семинар	4	1	3
	<i>Раздел 3. Изобразительное искусство – скульптура.</i>				
7	Скульптура как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
8	Рельеф в скульптуре. Виды рельефа.	беседа	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 4. Изобразительное искусство – живопись.</i>				
9	Живопись как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
10	Жанры живописи.	лекция	4	1	3
11	Иконопись как вид живописи.	семинар	4	1	3
	<i>Раздел 5. Изобразительное искусство – графика.</i>				

12	Графика как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство.</i>				
13	Декоративно-прикладное искусство, общая характеристика.	беседа	2	0,5	1,5
14	Лаковая миниатюра.	лекция	2	0,5	1,5
15	Народные художественные промыслы России.	Урок, семинар	4	1	3
	Часть II. Беседы о произведениях искусства.				
	<i>Раздел 7. Искусство и творческая деятельность человека.</i>				
16	Искусство и художник. Что такое стиль в искусстве.	беседа	2	0,5	1,5
17	Музей.	беседа	2	0,5	1,5
	<i>Раздел №8. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства.</i>	беседа			
18	Представления о красоте у разных народов, отраженные в искусстве.	беседа	2	0,5	1,5
19.	Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.	беседа	2	0,5	1,5
20.	Женские образы в искусстве.	беседа	2	0,5	1,5
	Часть III. Многообразный мир искусства.				
	<i>Раздел 9. Временные виды искусства.</i>				
21.	Музыка как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
22.	Литература как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
	<i>Раздел 10. Пространственно-временные виды</i>				

	<i>искусства (зрелищные).</i>				
23.	Танец и танцевальное искусство.	беседа	2	0,5	1,5
24.	Театр как вид искусства.	беседа	2	0,5	1,5
25.	Искусство кино.	беседа	2	0,5	1,5
26.	Храм – идея синтеза искусств. Посещение храма.	Урок-экскурсия.	4	1	3
	Итого:		66	16,5	49,5

Содержание учебного предмета

Введение

Предмет «Беседы об искусстве»: что и как изучает. Определение искусства как творческое воспроизведение действительности в художественных образах.

Возникновение искусства: гипотезы, причины. Произведения изобразительного искусства как проявление первобытной художественной культуры.

Часть I.

Искусство в системе культуры человечества.

Раздел 1.

Многообразный мир искусства.

Тема 1.

Функции искусства. Искусство и общество.

Объяснение слова «функция» (по определению из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова) как обязанность, круг деятельности, роль, значение чего-нибудь. Функции искусства: эстетическая, социальная, компенсаторная, гедонистическая, познавательная, прогностическая, эвристическая, воспитательная, познавательная, коммуникативная, идеологическая, документальная, философская, общественная и т.д. Произведения искусства как отражение духовного мира поколений. Видные деятели о значении искусства для человека и общества: Л.Н.Толстой трактат «Что такое искусство?», мнение об искусстве как «учебнике жизни» Н.Г.Чернышевского и т.п. Роль искусства в духовной культуре человечества.

Тема 2.

Искусство и религия. Искусство и наука.

Специфические особенности взаимодействия религии и искусства: отражение мира в форме художественных образов, постижение истины интуитивно, путем озарения. Взаимодействие на протяжении человеческой истории. Примеры взаимодействия: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия в первобытном искусстве; мифологическое мышление и античное искусство;

христианские влияния на искусство и т.д. Искусство и наука как два средства познания природы и самого себя. Первичность возникновения искусства как формы человеческого познания.

Тема 3.

Классификация видов искусства.

Определение вида искусства, как исторически сложившейся формы творческой деятельности. Понятие художественной реализации жизненного содержания. Различия видов искусства по способам материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.). Система классификации искусств в современной искусствоведческой литературе. Классификация видов искусства (М. Каган): пространственные, временные и пространственно-временные искусства.

Раздел 2.

Архитектура – пространственный вид искусства.

Тема 4.

Архитектура как вид искусства.

Характеристика архитектуры как вида искусства. Выразительные средства архитектуры: ритм, пропорция, пластика объемов, фактура, цвет поверхностей. Виды архитектуры. Типы архитектурных сооружений.

Тема 5.

Храмовое зодчество.

Храм как культовое сооружение. История возникновения храма. Символика храма. Функции храма. Краткая характеристика исторических типов храмов: раннехристианские катакомбы, раннехристианская базилика, романский и готический храмы, византийский стиль, православный храм, баптистерий.

Тема 6.

Архитектурный ансамбль.

Определение «архитектурный ансамбль». Важные элементы архитектурного ансамбля: ландшафт, рельеф местности, водоем и т.п.

Классические примеры архитектурного ансамбля: Площадь святого Марка в Венеции, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Некоторые типы архитектурных ансамблей:

Ансамбль площади (Площадь Сан-Марко в Венеции, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Красная площадь в Москве, Староместская площадь в Праге); *Ансамбль крепости* (Московский кремль, Пражский Град, Альгамбра в Гранаде); *Дворцово-парковый ансамбль* (Версаль, Петергоф); *Усадебный ансамбль* (Архангельское, Останкино); *Монастырский ансамбль* (Монастырь Святой Екатерины на Синае, Киево-Печерская лавра, Гегард).

Раздел 3.

Изобразительное искусство – скульптура.

Тема 7.

Скульптура как вид искусства

Общая характеристика скульптуры. Выразительные средства скульптуры. Объем — основа языка скульптуры. Виды скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Техники изготовления скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Тема 8.

Рельеф в скульптуре.

Определение «рельеф». Виды рельефа: углубленный (контррельеф, койланоглиф), выпуклый (барельеф, горельеф). Выразительные возможности рельефа. Использование рельефа в искусстве палеолита, Древнего Востока, античности, средних веков, Возрождения и т.д.

Раздел 4.

Изобразительное искусство – живопись.

Тема 9.

Живопись как вид искусства.

Общая характеристика живописи: определение. Материалы живописца: краски, холст, палитра, кисти. Виды живописи: монументальная и станковая. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выразительные средства живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Тема 10.

Жанры живописи.

Определение жанра: (фр. genre – род, вид) Жанры живописи как исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. Краткое описание жанров живописи: портрет, исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический, марина, сказочный, ню и т.д.

Тема 11.

Иконопись как вид живописи.

Определение иконописи как иконописание, иконное писание, вида средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. Функция иконописи: создание священных изображений. Что такое икона. Типичные образы: Принципы и художественные средства создания икон: время в иконе, свет в иконе, обратная перспектива. Символика цвета в иконе.

Раздел 5.

Изобразительное искусство – графика.

Тема 12.

Графика как вид искусства.

Графика, общая характеристика как вида искусства. История возникновения искусства графики. Выразительные средства графики. Виды графики по способу создания изображения: печатная (или тиражная) и

уникальная графика. Виды графики по предназначению: станковая (станковый рисунок, эстамп), книжная (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.), журнальная и газетная, прикладная (плакат и пр.), компьютерная графика, промышленная графика. Виды книжной графики. Лубок как вид станково-печатной графики. Карикатура как вид газетно-журнальной графики. Плакат как разновидность графического искусства. Компьютерная графика.

Раздел 6.

Декоративно-прикладное искусство.

Тема 13.

Декоративно-прикладное искусство, общая характеристика.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *decoro* — украшаю): определение и назначение. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Виды декоративно-прикладного искусства: витраж, мозаика, батик (холодный, горячий), гобелен, нитяная графика, кружевоплетение, художественная резьба (по камню, по дереву, по кости), керамика, вышивка, вязание, макраме, ковроделие, ювелирное искусство и т.д.

Тема 14.

Лаковая миниатюра

История возникновения лаковой миниатюры. Палехская миниатюра. Федоскинская миниатюра. Холуйская миниатюра. Мстерская миниатюра.

Тема 15.

Народные художественные промыслы России.

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. Художественная роспись по дереву, краткая характеристика видов: Городецкая роспись, Хохлома, Мезенская роспись. Художественная роспись по металлу, краткая характеристика: Жостовская роспись, Кемеровская роспись. Художественная роспись по керамике, краткая характеристика: Гжель, Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка.

Часть II.

Беседы о произведениях искусства.

Раздел 7.

Искусство и творческая деятельность человека.

Тема 16.

Искусство и художник. Что такое стиль в искусстве.

Художник, его роль в обществе. Художественный язык. Картина восприятия мира через произведения искусства. Определение стиля как устойчивого единства художественной образной системы, выразительных средств. Понятие стиля как обозначение особенностей искусства той или иной страны, например, китайский стиль. Краткая характеристика таких понятий как «стиль художника», «направление в искусстве», «манера письма» и т.п. Стилизация как художественный прием.

Тема 17.

Музей.

Что такое музей. Виды музеев: художественный, прикладного искусства, народного искусства, исторический, краеведческий, военно-исторический, музей истории религии, археологический, естественнонаучный, сельскохозяйственный, научно-технический и промышленный. Роль музея в сохранении культурного наследия в современном мире. Музей-заповедник «Томская писаница», общая характеристика. Экскурсия (по мере возможности).

Раздел №8.

Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства.

Тема 18.

Представления о красоте у разных народов, отраженные в искусстве.

Представление о красоте в первобытном искусстве: «Палеолитическая Венера». Понятие красоты в искусстве Древнего Египта: фреска «Музыкантши», бюст Нефертити. Значение красоты в культуре древних греков, понятие «калокагатия». Понятие красоты у древних славян. Эталоны красоты в искусстве Средневековья. Женские образы эпохи Возрождения, отражённые в искусстве.

Тема 19.

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.

Отображение образов любви и дружбы, семейных традиций в изобразительном искусстве. Рассмотрение произведений скульптуры и живописи, отображающих темы любви, дружбы, семьи. Фридерик Морган (1847-1927) - английский художник, произведения: «Материнская любовь», «Люби меня, моя собака» (1879), «Приглашение на ярмарку», «Дедушкин день рождения»; Франсуа Огюст Рене Роден (1840-1917) – французский скульптор, произведения: «Поцелуй».

Тема 20.

Женские образы в искусстве.

Разнообразие женских образов в изобразительном искусстве Западной Европы и России. Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипéпи) – итальянский художник (1445-1510), произведения: «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна с гранатом». Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – фламандский живописец, произведения: «Анна Австрийская», «Шубка», «Соломенная шляпка». Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) – французский живописец, график, скульптор, произведения: «Девушки за фортепьяно», «Обнаженная в солнечном свете». Федор Степанович Рокотов (1735-1808) – русский художник, произведения: «Портрет А.П. Струйской» (1772 г.). Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825) – русский художник, произведения: «Портрет М.И. Лопухиной» (1779 г.). Константин Маковский (1839-1915) –

русский художник, произведения: «Портрет императрицы Марии Фёдоровны, жены Александра III», «Боярышня» (1884 г.), «Девушка в костюме Флоры».

Часть III. Многообразный мир искусства.

Раздел 9. Временные виды искусства

Тема 21. Музыка как вид искусства

Выразительные средства музыкального искусства. Элементы музыкального языка: ритм, темп, мелодия. Музыка в жизни человека. Музыкальные направления, краткий обзор. Прослушивание музыкальных инструментов (на выбор), просмотр репродукций с изображением музыкантов и музыкальных инструментов.

Тема 22. Литература как вид искусства.

Литературные жанры. Понятие «Художественный образ». Композиция художественного произведения. Художник-иллюстратор литературных произведений (на выбор).

Раздел 10. Пространственно-временные виды искусства (зрелищные).

Тема 23.

Танец и виды танцевального искусства.

Создание художественного образа в танце. Выразительные средства в танцевальном искусстве: движение, пластика. Балет. Танцевальные жанры. Воплощение танца в изобразительном искусстве: рассмотрение произведений (на выбор).

Тема 24.

Театр как вид искусства.

Возникновение театра. Выразительные средства театрального искусства. Виды театров: драматический, музыкальный, театр кукол, театр юного зрителя и т.д. Театральный художник. Декорации, сценические костюмы.

Тема 25. Искусство кино.

Краткая история возникновения кинематографа. Виды и жанры кино. Самостоятельная работа: просмотр фильма о художнике (на выбор).

Тема 26.

Храм – идея синтеза искусств. Посещение храма.

Культовые сооружения в Кемеровской области: часовни, церкви, храмы. История строительства Никольского и Знаменского соборов. Интерьер храма. Воплощение идеи синтеза искусств в храме. Посещение храма в г. Кемерово (на выбор).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Освоение учебного предмета «Беседы об искусстве» предметной области «История искусств» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» предполагает следующие результаты уровня подготовки обучающихся:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;

- знание особенностей языка различных видов искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- навыки восприятия художественного образа.

По окончании освоения данной программы «Беседы об искусстве» обучающиеся должны владеть начальными умениями и знаниями в области изобразительного искусства:

- знать основные понятия, определения, термины теории искусства;
- уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; излагать свои мысли о творчестве художников в устной и письменной форме;
- получить навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- получить навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Формы и методы контроля, система оценок

В условиях модернизации и перехода на новые федеральные государственные требования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по программе «Беседы об искусстве» разработчик программы предлагает следующие формы и методы контроля, которые обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования компетенций обучающихся на начальном этапе.

В современной дидактике школы в различных сочетаниях используются методы устного, письменного, практического (лабораторного) и самоконтроля обучающихся. По этапам обучения по данной программе можно выделить предварительный, текущий (промежуточный), рубежный (тематический), итоговый контроль.

Предварительный контроль осуществляется до того, как начинается изучение нового раздела или темы: выявляется что обучающимся известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы как фундамент, будут ли новые знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополнят ли они эту систему или приведут к перестройке имеющихся и т. д. Предварительным контролем определяется необходимая и допустимая степень сложности изложения материала, а также характер построения занятия. Для этого в данной программе предусмотрены примерные вопросы по каждой изучаемой теме.

Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим применением).

Текущий контроль успеваемости позволяет определить качество, глубину, объем усвоения знаний и умений в рамках усвоения отдельной темы;

уровень развития их способностей и причины, мешающие работать;

уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития. Кроме того, он стимулирует интерес и активность в познании, привычку систематической самостоятельной работы над учебным материалом.

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию (например, подготовка реферата может быть и формой учебной работы, и формой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы обучающихся и играет важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.

Рубежный (тематический) контроль. Если текущий контроль сопровождается усвоением каждого отдельного элемента знаний, каждого элемента формируемого навыка, то главной задачей тематического контроля является – определить степень усвоения обучающимися каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей.

Итоговый контроль проводится в конце изучения учебного предмета. Цель итогового контроля – выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам освоения учебной программы «Беседы об искусстве».

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с использованием разнообразных форм.

Формы контроля по предмету «Беседы об искусстве»:

Экзамены, зачеты, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, письменная проверочная работа, индивидуальный опрос, тест, терминологический диктант, реферат и др.

Формы проверки знаний по предмету «Беседы об искусстве»:

На проверку освоения учебного материала обучающимися преподавателю необходимо уделять внимание в конце изучения каждой темы. Учитывая сложность и объём учебного материала, формы проверки могут быть различными на усмотрение преподавателя, например:

1. Беседа с учащимися (преподаватель должен быть ориентирован на диалог).
2. Составление и разгадывание кроссворда по темам.
3. Составление таблиц по темам.
4. Устный анализ произведения.
5. Устный опрос по зрительному ряду.
6. Реферат или презентация в программе Microsoft Power Point по теме.

Учитывая специфику предмета «Беседы об искусстве» целесообразнее делать анализ нескольких наиболее характерных произведений, остальные предлагать обучающимся общим обзором. Перечень произведений по каждому художнику раскрывает не только стилистическое направление рассматриваемого периода, но и в целом творческий путь автора.

В программе стоит задача дать тот объём материала, который обучающиеся реально могут усвоить в рамках ознакомления и узнавания характерных особенностей объекта изобразительной культуры.

В рамках предмета «Беседы об искусстве» предполагаются экскурсионные поездки:

музей-заповедник «Томская писаница»,

музей «Красная горка»;

посещение церквей г. Кемерово и Кемеровской области.

Система оценок, используемая в МБОУДОД ДШИ №50 – 5 балльная.

1,3 четверти – контрольные уроки;

2,4 четверть – дифференцированный зачет.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется

из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методическое обеспечение учебного процесса

Программа «Беседы об искусстве» составлена в соответствии с возрастными особенностями и возможностями развития детей 11-12 лет.

Занятия проводятся в групповой форме; численностью 5-10 человек.

Основные методы обучения:

1. объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
3. творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
4. игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основные виды занятий: беседа, лекция, практическое занятие (семинар), экскурсия.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров). Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет – при школьной библиотеке открыт медиа-зал.

Реализация программы «Беседы об искусстве» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.

Библиотечный фонд МБОУДОД ДШИ №50 укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также

изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Беседы об искусстве».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания: «Искусство в школе», «Художник». «Юный художник», «Художественная галерея» и т.п.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Список литературы и средств обучения

1. Абеляшева, Г.В. Искусство [Текст]: Энциклопедия / Г.В.Абеляшева - Изд. Для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2005.-304 с.
2. Александров, В.Н.История русского искусства [Текст]: Краткий справочник школьника./ В.Н.Александров. – Мн.: Харвест, 2004.-736 с.
3. Алленов, М. Мастера русской живописи [Текст]./ М. Алленов, Е. Алленова, Ю. Астахов, Н.Борисовская, И.Бусева-Давыдова и др.- М.: «Белый город», 2008. – 384 с.
4. Аркин, Д.Е. Образы скульптуры [Текст]. / Д.Е.Аркин.–М.: Искусство, 1961. – 187 с., ил.
5. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]/ Н.А.Барская. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с., ил.
6. Березина, В. Жан-Огюст-Доминик Энгр [Текст]. / В.Березина.– М.: «Изобразительное искусство», 1977. – 229 с.
7. Брун, В., История костюма от древности до нового времени [Текст]./ В. Брун, М.Тильке . – М.: ЭКСМО, 1997. – 463 с.
8. Бродский, Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание [Текст]/ Б.И.Бродский.- М.: Советский художник, 1990.- 256 с.
9. Буткевич, Л.М. История орнамента [Текст]: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений, обучающихся по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 267 с., ил.
10. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура [Текст]./ П.П.Гнедич. – М.: Эксмо, 2007. – 848 с.: ил.
11. Иван Селиванов, живописец [Текст]: Очерки о художнике. – Кемеровское кн. Изд-во, 1988. – 159 с., ил.
12. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи / Текст и сост. Е.В. Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Группа, 2008. – 600 с.: 2003 илл.

13. Ионина, Н.А. Православные святыни [Текст]. Альбом. / Н.А.Ионина.- Беларусь: Минск, 2011.-270 с.
14. Ионина, Н.А. 100 великих дворцов мира [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
15. Ионина, Н.А. 100 великих картин [Текст]./Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2001. – 512 с.
16. История искусства зарубежных стран 17-18 веков [Текст]: Учебник / Отв. Ред. В.И.Раздольская; Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина ордена Ленина Акад. Художеств СССР. – М.: Изобраз. Искусство, 1988. – 512 с., ил.
17. Камышанова, З.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира [Текст]./ З.А.Камышанова, К.А. Камышанов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с., ил.
18. Керам, К.В. Боги, гробницы, ученые [Текст]./ К.В.Керам. / Пер. с нем. Варшавского А.С. – М.: Вече, 2004. – 448 с.
19. Колпинский, Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции [Текст]./Ю.Д.Колпинский. – М.: «Искусство», 1970. – 91 с., ил.
20. Кубеев, М.Н. Сто великих сокровищ и реликвий [Текст]./ М.Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: ил. – (Иллюстрированная коллекция).
21. Любимов, Л. Искусство Древней Руси [Текст]./ Кн. Для чтения./ Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с., ил.
22. Любимов, Л. Искусство Западной Европы: Сред. Века. Возрождение в Италии [Текст]: Кн. Для чтения./Л.Любимов. – М.: Просвещение, 1982. -320 с., ил.
23. Мальцева, Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов [Текст]./ Ф.С.Мальцева. – Л.: «Художник РСФСР», 1989. – 192 с., ил.
24. Пистунова, А. Родник в лесу [Текст]./: Повесть о художнике И.И.Шишкине./ А.Пистунова.- М.: Дет.лит., 1987. – 87 с., ил.
25. Пластические искусства [Текст]: Краткий терминологический словарь./ под.ред.А.М.Кантора.- М.: - Пассим, 1994, 160 с.

26. Ракова, М. Русское искусство первой половины XIX века [Текст]./ М.Ракова.- М.: «Искусство», 1975. – 239 с., ил.
27. Роже А. Петер Пауль Рубенс [Текст]./А.Роже.- М: «Искусство», 1977. – 223 с., ил.
28. Рожин, А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность [Текст]./ А.И.Рожин. – М.: «Республика», 1992. – 224 с., ил.
29. Самин, Д.К. 100 великих архитекторов [Текст]./Д.К Самин.– М.: Вече, 2000. – 592 с.
30. Самин, Д.К. 100 великих памятников [Текст]./ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2001. – 480 с.
31. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства второй половины XIX века [Текст]./: Курс лекций./ Д.В.Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с.
32. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство [Текст]: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. / Н.М.Сокольникова.– Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.
33. Соколов, Г. Эгейское искусство [Текст]. Альбом./ Г.Соколов. – М.: «Изобразительное искусство», 1972. – 168 с., ил.
34. Турчин, В.С. Орест Кипренский [Текст]./ В.С.Турчин.- М.: «Изобразительное искусство», 1975. – 165 с., ил.
35. Хардтман, Ш. Древний мир [Текст]: Полная энциклопедия /Пер. А.Озерова./ Ш.Хардтман, Ф.Стил, Р.Теймс.-М.: Эксмо, 2008.-256 с.: ил.- (Атласы и энциклопедии).
36. Шмитт, Г. Рембрандт [Текст]./Г.Шмитт. – М.: Искусство, 1991. – 639 с., ил.
37. Энциклопедия для детей [Текст]: Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX /Ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурия и др. – М.: Аванта, 2005. – 656 с.:ил.
38. Языкова, И.К. Богословие иконы [Текст]: учебное пособие. /И.К.Языкова.– М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. – 212 с.
- Якимович, А. Художник и дворец [Текст]./ А.Якимович.- М.: Советский художник, 1989. – 272 с.

1. <http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>

Картины известных художников. Альбомы, биографии и репродукции картин 50 лучших мировых художников.

2. <http://smallbay.ru/renessitaly.html>

История искусства, все направления и эпохи живописи, художники и их картины.

3. <http://www.artsait.ru/>

Биографии и картины русских художников.

4. <http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm>

Книга: "Всеобщая история искусств".

5. <http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86>

Изобразительное искусство и фотография, живопись, скульптура, графика, Pin-Up, фотоискусство, современное искусство, самые лучшие и известные шедевры и картины в разделе: "Шедевры".

6. <http://artyx.ru/sitemap/>

Вся история искусства: архитектура, биографии мастеров искусств, музеи мира, энциклопедии живописи, скульптура.

7. <http://www.arthistory.ru/>

История изобразительного искусства: направления, течения, художники, музеи.

8. <http://www.worldarthistory.com/>

История искусства.