

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ М.А.ВРУБЕЛЯ»

ОДОБРЕНО
Заседанием
Педагогического совета
от 21 августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Корягин Г.Б.
26 августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ЖИВОПИСЬ»
(5 лет обучения)**

**ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Москва
2020

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка	стр.- 2
2. Содержание учебного предмета	стр.- 4
3. Требования к уровню подготовки учащихся	стр.- 10
4. Формы и методы контроля, система оценок	стр.- 11
5. Методическое и материальное обеспечение учебного процесса	стр.- 12
6. Список рекомендуемой литературы	стр.- 13

1. Пояснительная записка.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии. Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

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

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 1 год - 33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Беседы об искусстве» со сроком обучения 1 год составляет 66

часов, в том числе аудиторные занятия — 49,5 часов, самостоятельная работа — 16,5 часов.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1		
Полугодия	1	2	
Аудиторные	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации	контрольный урок	зачет	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ.

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.

Объем учебных занятий в неделю по предмету «Беседы об искусстве» предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

1 класс - по 1,5 аудиторных и 0,5 внеаудиторных часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к зачету, рассредоточено в течение года.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Цель:

- Художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, формирование художественного вкуса; пробуждение интереса к искусству вообще и непосредственной деятельности учащихся в сфере искусства в частности.

Задачи:

- Развитие у учащихся навыков восприятия искусства.

- Развитие способности детей понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом и знаниями, полученными в общеобразовательной школе.
- Формирование навыков восприятия художественного образа.
- Знакомство учащихся с особенностями языка различных видов искусства.
- Обучение специальной терминологии искусства.
- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация аудиовизуальной информации);
- практический (выполнение учеником работы);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета.

Программа «Беседы об искусстве» (рассчитана на 1 год обучения) включает в себя следующие разделы:

- Общая характеристика видов искусства.
- Пространственные (пластические) виды искусства.
- Временные (динамические) виды искусства.
- Зрелищные (синтетические) виды искусства- как разновидность временных видов искусства.
- Язык изобразительного искусства.
- Стили и жанры изобразительного искусства.
- Характеристика композиции, графики и живописи.
- Искусство как вид культурной деятельности человека. Сохранение и приумножение культурного наследия.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход преподавателя к образовательному процессу, за ним сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

○ Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного искусства.

● Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

Раздел «ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»

○ Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

○ Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы. Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

○ Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

○ Раздел «ЗРЕЛИЩНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»

○ Тема: Знакомство со зрелищными (синтетическими) видами искусства. Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеки: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

○ Тема: Танец как вид искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движение и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Виды танца. Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

○ Тема: Театр как вид искусства. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

○ Тема: Кино как вид искусства. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Театр и кино. Самостоятельная работа: просмотр и анализ кинофильма.

Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

○ Тема: Язык изобразительного искусства. Знакомство с профессией «художник». Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

○ Тема: Стили изобразительного искусства. Стилиевые особенности различных изображений. Сравнительный анализ произведений живописи разных стилей. Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

○ Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства. Понятие «высоких» и «низких» жанров. Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

○ Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений. Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

○ Тема: Виды графики. Рисунок как вид графики. Искусство рисунка. Виды рисунка. Графические материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

○ Тема: Виды графики. Печатная графика и ее виды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

○ Тема: Средства графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «силуэт». Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

○ Тема: Живопись. Станковая и монументальная живопись. Виды живописи. Материалы и инструменты. От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

○ Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

○ Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗУЛЬТАТ МНОГОГРАННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

○ Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Виды библиотек (детская, специализированная, библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

○ Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.

○ Тема: Книга. Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: рассказ о своей любимой книге.

○ Тема: Сеть Интернет. Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

○ Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев. Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения в музее. Самостоятельная работа: посещение музея.

○ Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

○ Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

○ Тема: «Мой родной город». Знакомство с историей города. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Мой родной город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города, оформление творческой композиции.

○ Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

3. Требования к уровню подготовки учащихся.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

4. Формы и методы контроля, система оценок.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, который проводится в 1 и 2 полугодиях. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде контрольных работ, тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии 1 полугодия в рамках аудиторного занятия, зачет проводится в конце 2 полугодия во внеаудиторное время. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям оценки работ учащихся:

- Контрольные работы и/или тестовые задания. Работа 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.

- 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» (хорошо)- учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (удовлетворительно) - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

- 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» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) — тема проекта не раскрыта, ответ не отличается оригинальностью подхода и изложения.

Неудовлетворительная оценка «2» ставится при невыполнении большинства требований к уровню знаний и подготовки учащихся.

5. Методическое и материальное обеспечение учебного процесса.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численностью 10-15 человек.

Преподаватель знакомит учащихся с необходимым материалом, вовлекая их в активный творческий дискуссионный процесс. Для занятий необходимо наличие специально оборудованного класса с возможностью просмотра и прослушивания аудиовизуальной информации, а также проведения мультимедийных презентаций и экскурсов. Возможно проведение занятий в школьной библиотеке.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров). Домашние задания должны быть посильными и не трудоемкими по времени.

Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Средства обучения

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, библиотечным фондом;
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
- Демонстрационные: демонстрационные модели.
- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

6. Список рекомендуемой литературы.

Методическая литература

- Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X - начала XX века - М., 1989.
- Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 2004.
- Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001
- Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М., 1996
- Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990
- Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996
- Ильина Т.В. История искусств. -М., 2009.
- Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986
- Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. -М., 2009.
- Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998
- Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
- Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995
- Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989
- Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002
- Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981

- Русский народный костюм. Государственный исторический музей.- М., 1989
- Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея- усадьбы Останкино. - М., 1995
- Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970
- Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт ХУ11 века. - М., 1981
- Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

- Блинов В. Русская детская книжка-картинка. М.: «Искусство XXI век», 2005
- Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005
- Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, 2002
- Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008
- Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004
- Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997
- Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
- Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
- Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. - М., 1997
- Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
- Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009
- Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.:«Владос», 2001
- Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
- Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма - Пресс», 2002