

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова»

«ПРИНЯТО»

Педагогическим советом
от 25.03.2024года
Протокол № 4

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МБУК ДО ДХШ
№1 имени П.П. Чистякова
О.С. Колясникова
Приказ от 26.03.2024 г. № 47-ОД

**АДАптиРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02. УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Учебно-тематический план
- III. Содержание учебного предмета
- IV. Формы и содержание контроля
- V. Критерии оценивания ЗУН обучающихся
- VI. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета
- VII. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место учебного предмета в структуре образовательной программы

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет.

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.

Цель и задачи освоения программы учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса.

Задачи:

- развить навыки восприятия искусства;
- развить способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- сформировать навыки восприятия художественного образа;
- ознакомить с особенностями языка различных видов искусства;
- обучить специальной терминологии искусства;
- сформировать первичных навыков анализа произведений искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- 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.).

Форма проведения аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы об искусстве» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия - 1,5 часа в неделю, самостоятельная работа - 0,5 часа в неделю.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Беседы об искусстве» при 5-летнем сроке программы «Живопись» реализуется 1 год в 1-ом классе.

Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве» в первом классе составляет 33 недели.

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 час, самостоятельная работа – 16,5 часов. Срок освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» может быть изменен в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями обучающихся с ОВЗ.

***Сведения о затратах учебного времени и графике
промежуточной аттестации***

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		1-й год
	I полугодие	II полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Дифференцированный Зачёт	

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (год)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ I. ВИДЫ ИСКУССТВА						
1.1.	Вводная беседа об искусстве. Понятие о временных, пространственных и пространственно-временных видах искусства	2	1	1	-	Лекция
РАЗДЕЛ II. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА						
2.1.	Живопись	3	2	1	-	Лекция
2.2.	Виды живописи, техники, выразительные и изобразительные средства	1,5	1,5	-	-	Лекция
2.3.	Жанры в живописи	2,5	1,5	1	-	Лекция
2.4.	Графика	4	3	1	-	Лекция
2.5.	Виды, техники и выразительные средства графики	1,5	1,5	-	-	Лекция
2.6.	Скульптура	2	1,5	0,5	-	Лекция
2.7.	Виды, техники, материалы и выразительные средства скульптуры	1,5	1,5	-	-	Лекция
2.8.	Архитектура и ее виды	2	1,5	0,5	-	Лекция
2.9.	Выразительные средства архитектуры	3	3	-	-	Лекция
2.10.	Декоративно-прикладное искусство	4	3	1	-	Лекция
РАЗДЕЛ III. ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА						
3.1.	Литература. Музыка	2	1	1	-	Лекция
РАЗДЕЛ IV. СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА						
4.1.	Искусство театра и кино	2	1	1	-	Лекция
4.2.	Контрольный урок	1	1	-	1	Тест (письменный)
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		32	24	8	1	
II ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ V. МУЗЕИ						
5.1.	Музеи	1,5	1,5	-	-	Лекция
РАЗДЕЛ VI.						
6.1.	Первобытное искусство	2	1,5	0,5	-	Лекция
6.2.	Палеолит	2	2	-	-	Лекция
6.3.	Мезолит	2	1	1	-	Лекция
6.4.	Неолит	4	3	1	-	Лекция
6.5.	Бронзовый век	4	2	2	-	Лекция
6.6.	Древний Египет	1,5	1	0,5	-	Лекция
6.7.	Архитектура древнего, среднего и нового царств	4	3	1	-	Лекция
6.8.	Скульптура, рельеф, живопись Древнего Египта	3,5	3	0,5	-	Лекция
6.9.	Искусство стран Междуречья	4,5	3	1,5	-	Лекция
6.10.	Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия	2,5	2	0,5	-	Лекция
6.11.	Скифское искусство	1,5	1,5	-	-	Лекция
Дифференцированный зачёт		1	1	-	1	Устный опрос
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		34	25,5	8,5	1	
ИТОГО ЗА ГОД		66	49,5	16,5	2	

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Последовательность заданий в разделах выстраиваются по принципу нарастания сложности поставленных задач.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ИСКУССТВА

1.1. Вводная беседа об искусстве

Цель: сформировать представление о делении видов искусства на временные, пространственные и пространственно - временные виды искусства.

Задачи:

- дать понятие об искусстве;
- ознакомить с видами искусства;
- дать представление о современных классификациях в искусстве.

Содержание:

Произведение искусства – мысль, выраженная через образ.

Интерес к проблеме разделения искусств на виды (история вопроса). Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка, литература) и пространственно-временные, или синтетические (театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество.

Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Условный характер этого деления.

Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).

Самостоятельная работа: работа с терминами.

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИД ИСКУССТВА - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

2.1. и 2.2. Живопись. Виды живописи, техники, выразительные и изобразительные средства

Цель: сформировать представление о делении видов искусства на временные, пространственные и пространственно - временные виды искусства.

Задачи:

- ознакомить с видами живописи;
- дать представления о характерных особенностях станковой живописи;
- дать представления о характерных особенностях монументальной живописи;
- знать о техниках «Мозаика», «Витраж», «Фреска».

Содержание:

Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Открытие и художественное познание мира с их помощью. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств, создающих изображение на плоскости и в пространстве и визуально воспринимаемых зрителями.

Живопись. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность цикловых композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись (на примере росписей в Помпеях). Плафонная живопись (на примере творчества А. Мантенья и П. Гонзаго). Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение.

Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите— системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как

пример колористического мастерства в истории мировой живописи. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности (на примере абстрактных произведений В. В. Кандинского).

Материалы и инструменты художника. Выразительность и многообразие видов художественной техники (пастель, акварель, темпера, гуашь, масляная живопись, акриловая живопись, энкаустика). Основы под живопись.

Язык живописи, понятие плоскости. Возможности цвета (передача пространства, объема, цвета предметов, создание определенного состояния и т.д.). Способы и средства изображения. Выразительное богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Роль светотени в создании образов. Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал по теме

2.3. Жанры в живописи

Цель: сформировать представление о жанрах в живописи.

Задачи:

- дать понятие жанра в живописи;
- объяснить специфику деления живописи на жанры и ее условный характер;
- дать представление о характерных особенностях живописных жанров.

Содержание:

Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Любимые жанры великих мастеров (на примере творчества известных художников).

Существенные изменения жанровой системы в искусстве XX в.

Причины особого статуса исторической живописи в мировом искусстве. Изображение событий далекого прошлого и наиболее значительных фактов современности. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Значительный вклад русской исторической живописи XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра (на примере творчества И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, М. Б. Грекова и А. А. Дейнеки— по выбору). Содержание бытового жанра живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи (на примере произведений «малых голландцев» XVII в. и современной живописи). Жанр портрета как изображение конкретного человека, претендующее на сходство и художественную характеристику личности. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра и его шедевры. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа в творчестве Каналетто и Ф. Я. Алексеева. Сельские и морские (марины) пейзажи в истории мировой живописи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Особые требования, предъявляемые к художнику-анималисту. Жанр натюрморта и его эволюция. Выявление неразрывной связи человека с миром вещей. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суэта сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение.

Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи. Красота жизни в разумно и гармонично организованном пространстве. Человек как органическая часть созданной среды.

Самостоятельная работа: подобрать иллюстративный материал по теме.

2.4. и 2.5. Графика. Виды, техники и выразительные средства графики

Цель: сформировать представление о делении видов искусства на временные, пространственные и пространственно - временные виды искусства.

Задачи:

- дать общую характеристику о графике;
- ознакомить с видами графического искусства;
- объяснить о роли графики после открытия книгопечатания;
- знать о выразительных средствах графики.

Содержание:

Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Графика — «муза XX века»? Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия— создание реального трехмерного пространства (3D).

Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях и их обусловленность характером взаимодействия фона с изображением. Роль бумаги в создании графического образа. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве.

Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Проблема цвета, плоскости и пространства в искусстве графики (на примере творчества А. Дюрера).

Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Высокая печать — ксилография (обрезная и торцовая), линогравюра. Специфика и возможности каждого вида. Плоская печать — литография. Глубокая печать Механические разновидности: резцовая гравюра, сухая игла, меццо-тинто, пунктирная манера. Химические разновидности: офорт, акватинта. Резерваж, лавис, серный цвет. Специфика и возможности углубленной гравюры.

Виды графики по целевому назначению. Станковая графика (рисунки и эстампы, имеющие самостоятельное художественное значение). Книжная графика (иллюстрации, виньетки в заставках книги, орнамент, шрифт, лубок, каллиграфия, миниатюра, экслибрис). Прикладная, или промышленная, графика (художественное проектирование почтовых, товарных и денежных знаков, эмблем, этикеток, товарных упаковок). Монументальная графика (плакат афиша, реклама, вывеска), их позитивная и негативная роль в жизни современного общества.

Задачи, цели и возможности карикатуры и шаржа.

Рисунок и его назначение. Характеристик линий: размер, разнообразие. Светлота, простота, сложность. Линейный рисунок. Тон, тоновое пятно. Тоновый рисунок. Технические приемы выполнения рисунка. Набросок, зарисовка, этюд, эскиз. Их назначение и определение.

Самостоятельная работа: просмотр фильмов из серии «Русский музей детям» - «Гравюра».

2.6. и 2.7. Скульптура. Виды, техники, материалы и выразительные средства скульптуры

Цель: сформировать представление о скульптуре.

Задачи:

- дать понятия скульптуры, ваяния и пластики;
- дать понятие о выразительных средствах скульптуры.
- поговорить о видах и жанрах скульптуры;
- поговорить о материалах и техниках их обработки.

Содержание:

Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет (на примере шедевров мировой скульптуры). Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Абстрактные композиции великих мастеров.

Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура.

Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф (на примере известных памятников скульптуры). Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Монументальная скульптура, ее роль в формировании образа города и в создании общественного мнения о личности правителя.

Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания

скульптурных произведений. Новейшие материалы (алюминиевые сплавы, сталь, бетон, оргстекло, эпоксидные смолы, пенопласт, пластмасса и др.).

Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Отлив,ковка, чеканка из металла.

Виды композиции в скульптуре – голова, бюст, поясное изображение, поколенное изображение, фигура в целом, одно-двух-трех и многофигурная композиция.

История развития скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей и ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал скульптуры Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства (на материале творчества В. Е. Татлина и Н. А. Габо). Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров.

Самостоятельная работа: просмотра фильма о скульптуре из серии «Русский музей детям».

2.8. и 2.9. Архитектура. Виды архитектуры. Выразительные средства

Цель: сформировать представление об архитектуре.

Задачи:

- дать представление о месте архитектуры среди других видов искусства;
- дать представление о профессии архитектора;
- ознакомить со спецификой художественного образа в архитектуре;
- показать средства создания архитектурного образа;
- раскрыть понятие архитектурного ансамбля;
- дать понятие о жилой архитектуре;
- дать понятие о ландшафтной архитектуре;
- дать понятие о градостроительстве.

Содержание:

«Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей своего времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель.

«Польза, прочность, красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры («Десять книг об архитектуре»). Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Элементы архитектуры: столб, перекладина и арка (на примере памятников мирового зодчества).

Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора.

Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности восприятия и воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека (осознание тяжести или легкости сводов, протяженности или замкнутости пространства, высоты стен, характера оконных проемов, движение потоков света, материалов и др.).

Связь архитектурных сооружений с окружающей природой (храмовое зодчество Японии или Китая, «органическая» архитектура XX в. — по выбору). Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.

Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб (на примере собора Святого Петра в Риме, Казанского собора в Санкт-Петербурге, мавзолея Тадж-Махал в Индии, Парфенона в Афинах и др.).

Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения. Ансамбли на Красной площади в Москве, площади Святого Марка в Венеции, площади Согласия в Париже, Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге (по выбору). К. И. Росси — выдающийся мастер архитектурного ансамбля в России.

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты.

Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Жилые дома различных народов мира (обобщение ранее изученного). Жилые дома А. Гауди и Л. Корбюзье.

Промышленная архитектура. Заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки.

Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Парковые ансамбли А. Ленотра Тюильри на Елисейских Полях в Париже и Версаля. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения.

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов средствами архитектуры. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города (на примере крупнейших городов мира). Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

Самостоятельная работа: работа с терминами.

2.10. Декоративно - прикладное искусство. Народные промыслы

Цель: сформировать представление о скульптуре.

Задачи:

- дать представление о художественных возможностях декоративно-прикладного искусства;
- раскрыть понятие декоративного и прикладного искусства;
- дать понятие об основных критериях оценки художественных достоинств произведений декоративно-прикладного искусства;
- дать понятие о важнейших выразительных средствах;
- дать понятие о видах декоративно-прикладного искусства;

Содержание:

Человек в мире предметов и вещей. Основные критерии оценки художественных достоинств произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития. Современный смысл сущности декоративно-прикладного искусства.

Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент (обобщение ранее изученного),

форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Их условный характер и особенности восприятия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества, своеобразная память человечества о своем прошлом. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества (на примере произведений народных мастеров). Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Развитие народных промыслов России (обобщение ранее изученного).

Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств (архитектурой и дизайном, скульптурой, живописью и графикой). Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека

(быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Художественная резьба, роспись, ковка, чеканка, литье, лепка, кружевоплетение, вышивка, ткачество, тиснение, инкрустация и др. (по выбору)

Самостоятельная работа: просмотр фильма из серии «Русский музей детям» - «Народное искусство».

РАЗДЕЛ 3. ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

3.1. Литература. Музыка

Цель: сформировать представление о литературе и музыке как видах искусства.

Задачи:

- дать представление о литературе как виде искусства;
- дать представление о музыке как виде искусства.

Содержание:

Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)).

Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

Самостоятельная работа: посещение филармонии или концерта.

Раздел 4. ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

4.1 Искусство театра и кино

Цель: сформировать представление о театре и кино.

Задачи:

- дать понятие об истории появления театра как самостоятельного вида искусства;
- выявить выразительные средства театрального искусства;
- знать искусство кинематографа.

Содержание:

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Выразительные средства театрального искусства. Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес). Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами.

Искусство кинематографа. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство.

Самостоятельная работа: просмотр детского мультфильма.

4.2. Контрольный урок (тест)

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ 5. МУЗЕИ

5.1. Музеи мира

Цель: сформировать представление о художественном музее.

Задачи:

- ознакомить с термином «музей»;

- дать понятия о видах музеев;
- дать представление о выставочных пространствах.
- познакомить с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация).

Содержание:

Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музей-квартиры, музей-храмы).

Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве. Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация).

Самостоятельная работа: посещение музея.

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

6.1. и 6.2. Первобытное искусство. Палеолит

Цель: сформировать представление об особенностях изображения в палеолите.

Задачи:

- рассказать о значении и периодизация первобытной культуры;
- рассказать о периоде палеолит – древнекаменный век.

Содержание:

Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный образ как средство отражения и познания окружающего мира. Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита.

Палеолит – древнекаменный век. Начало изобразительной деятельности. Версии происхождения изобразительного искусства. Условия жизни людей палеолита. Матриархат. Первые изображения: «макаронны», «ладошки», выдолбленные чашечки. Основные темы искусства палеолита: изображением женщин и животных в натуральную величину. Живопись пещер Альтамира в Испании, Фон де Гом во Франции и Каповой пещеры. Отражение законов выживания (гармония, симметрия, ритм) в изображениях палеолита. Особенности изображения в палеолите.

Самостоятельная работа: скопировать одно из изображений палеолита.

6.3. Мезолит

Цель: сформировать представление об особенностях изображения в мезолите.

Задачи:

- дать понятие о периоде мезолит – среднекаменного века.

Содержание:

Мезолит – среднекаменный век. Передвижение людей на большие расстояния и освоение ими значительных территорий. Появление первого средства передвижения – лодки. Появление новых орудий труда, требующих большего умения. Появление движения в изображениях, а значит многофигурных сцен, сюжета и композиции. Изображение человека знаком в угоду передачи характера движения.

Самостоятельная работа: написать сочинение о значении движения в жизни человека.

6.4. Неолит

Цель: сформировать представление об особенностях изображения в неолите.

Задачи:

- дать представление о формировании патриархата;
- дать понятие о появлении и применении орнамента;
- познакомить с трипольской культурой. Жилище, керамика. Искусство лесных районов – петроглифы;

- дать понятие мегалитические сооружения.

Содержание:

Появление скотоводства и земледелия, ткачества, строительного дела. Начало формирования патриархата. Потребность отражения в изобразительной деятельности образов природных стихий. Появление знаковой условно - орнаментальной формы изображения. Применение орнамента в одежде, резьбе, керамике, украшениях. Стремление первобытного человека наделить «душой» производимые предметы. Трипольская культура. Жилище, керамика. Искусство лесных районов – петроглифы. Мегалитические сооружения.

Самостоятельная работа: найти информацию об исследовании дольменов.

6.5. Бронзовый век

Цель: сформировать представление об искусстве бронзового века

Задачи:

- дать понятие о появлении бронзы;
- знать орудия труда;
- дать понятие классового общества;
- показать произведения искусства из бронзы.

Содержание:

Появление бронзы. Новая отрасль. Новые орудия труда. Улучшение обработки земли. Возможность вести хозяйство одной семьей. Появление добавочного продукта. Зачатки классового общества. Имущественное неравенство. Войны за скот, пашни, металл. Военный руководитель. Курганы. Произведения искусства из бронзы.

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа по теме.

6.5. и 6.7. Древний Египет. Архитектура древнего, среднего и нового царств

Цель: сформировать представление об архитектуре Древнего Египта.

Задачи:

- дать понятие о мировом значении египетской цивилизации;
- дать понятие о возведении пирамид — главном архитектурном достижении эпохи;
- дать подробное понятие древнего царства;
- перечислить материалы и основные формы – пирамида;
- дать понятие о назначении пирамид;
- дать представление об архитектурных сооружениях Позднего царства.

Содержание:

Периодизация искусства Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. Материалы и основные формы – пирамида, усеченная пирамида, параллелепипид. Способы украшения интерьеров. Типы колонн как выражение форм растительного мира. Основные сооружения – пирамиды, храмы, дворцы, крепости, жилые помещения. Пирамиды. Высокая организация работ. Ответственность архитектора. Уважение к труду строителя. Архитектурный комплекс пирамиды Джосера как аналогия дворцового комплекса фараона в Мемфисе. «Сверхзадача» фараона при жизни и после смерти. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового зодчества.

Назначение пирамид, история их возведения и исторические свидетельства. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы! святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения.

Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма.

Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.

Самостоятельная работа: посмотреть видео материалы о версиях строительства пирамид.

6.8. Скульптура, рельеф и живопись Древнего Египта

Цель: сформировать представление о скульптуре и живописи Древнего Египта.

Задачи:

- дать подробное понятие скульптурные памятники;
- дать понятие о характерных особенностях египетской пластики;
- знать рельефы и фрески;
- рассказать о сокровищах гробницы Тутанхамона.

Содержание:

Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики (фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов, знаковая выразительность силуэтов).

Особенности изображения бога, фараона и человека. Статуя фараона Аменхета III как пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет.

Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями.

Сокровища гробницы Тутанхамона*. Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атону», образ Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового искусства.

Самостоятельная работа: *разобраться* в каноне изображения человека, исходя из повествовательного принципа в искусстве Древнего Египта.

6.9. и 6.10. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия -

Цель: Сформировать представление о об искусстве стран Междуречья.

Задачи:

- дать представление об искусстве Шумер;
- уметь перечислить основные декоративные средства;
- дать понятие о памятниках изобразительного искусства;
- дать понятие об искусстве Ассирии;
- дать понятие об искусстве Персии.

Содержание:

Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога. Основные декоративные средства. Памятники изобразительного искусства: рельефы, мозаика, скульптура. Возникновение письменности, первая библиотека.

Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского искусства - героическая царская личность. Крылатые гении-хранители - шеду. Гибель Ассирии. Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры. Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюжетов.

Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Роль «Ахеменидского имперского стиля» в подготовке условий для нового этапа в искусстве - эллинизма.

Самостоятельная работа: *просмотр* по Интернету документального фильма «Художественная культура Месопотамии» (2005) из сериала «История мировой художественной культуры».

6.11. Скифское искусство

Цель: сформировать представление об искусстве скифов.

Задачи:

- дать понятие о скифо-сибирском «зверином стиле» изображения животных.

Содержание:

Скифо-сибирский «звериный стиль» изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. Петроглифы. С тотемизмом - почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Богатые курганные захоронения. (Пазырыкские курганы), раскопки кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).

Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по выбору (лось, олень, лошадь, грифон).

Дифференцированный зачёт в форме устного опроса.

IV. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости обучающихся в форме контрольных уроков (тест) и в виде зачет в форме устного опроса (при реализации программы за 1 год).

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок и дифференцированный зачёт проводится на последнем занятии I и II полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ обучающихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

«3» (**удовлетворительно**) – 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» (**хорошо**) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (**удовлетворительно**) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Методы обучения:

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 обучающимися 1-х классов урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

- объяснительно – иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

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 (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).

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, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основные методы обучения:

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

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и мультимедийные презентации).

Важным условием творческой заинтересованности обучающихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета (средства обучения)

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам мультимедийных презентаций. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и основной, дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый обучающийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями,

шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература:

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века– М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей. - 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр«Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портретXVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература:

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