

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» города Иркутска

ПО.02.УП.01.

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись»

нормативный срок обучения – 1 год

Иркутск 2024

<p>«Одобрено» Методическим советом ДХШ №2 города Иркутска дата рассмотрения 20.08. 2024 Протокол № 12</p>	<p>«Утверждаю» Директор «ДХШ №2» ФИО директора Воронова Т.К. (подпись) дата утверждения 20.08. 2024.</p>
---	--

Разработчики:

Андрейко Юлия Сергеевна

(преподаватель высшей квалификационной категории)

I. 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 младшими школьниками уроки строятся разнообразно - беседы чередуются с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
класс	1		
полугодие	1	2	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		зачет	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия в группах по 4-10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
2. Умение выявлять главное в произведениях искусства.
3. Формирование опыта восприятия художественного образа.
4. Обучение специальной терминологии искусства.

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности, что позволяет закрепить полученные детьми знания.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»
(срок освоения программы 1 год)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16.5	49.5
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	4	1	4
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	5.5	1,5	4
2.2	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	5.5	1,5	4
2.3	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	5.5	1,5	4
2.4	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	беседа	5.5	1,5	4
2.5	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	5	1	4
	Всего за первое полугодие		32	8	24
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Литература и музыка как виды искусства	беседа	4	2	4
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Синтетическими (зрелищными) видами искусства: Танец и виды танцевального искусства Искусство кино Искусство театра	беседа	4	2	4

5	Язык изобразительного искусства				
5.1	Виды изображений в картине. Жанры изобразительного искусства. Композиция.	беседа	4	1	4
5.2	Рисунок Язык графики Язык графики	беседа	4	1	4
5.3	Язык живописи Копирит Способы работы с цветом	экскурсия	4	1	4
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека Правила пользования библиотекой. Как работать с книгой Сеть интернет как информационный ресурс.	беседа	2	1	2
6.2	Музеи Реставрация и хранение объектов культуры и искусства Значение культурного наследия в истории человечества	беседа	2	0.5	2
	Зачет				1.5
	Всего за второе полугодие			8.5	25.5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и

выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА».

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

2.1 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.2 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.).
Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты.
Назначение.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.3 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности.
Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.4 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного 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.

2.5 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края.

Народное 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.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 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.

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:** Чтение отрывков литературных произведений, прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4. Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные танцы.

Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, пальчиковые и др.).

Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем). Посещение театра кукол, театра юного зрителя. Просмотр детского кинофильма.

4.2 5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: Виды изображений в картине. Жанры изобразительного искусства. Композиция. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

Понятие «жанр». Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.

Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: Работа с репродукциями известных художников. Посещение выставочного пространства. Выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.1 Тема: Рисунок. Виды графики. Выразительные средства графики.

Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: Работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства. Посещение Художественного музея, выставок. Выполнение несложных графических упражнений.

5.2 Тема: Язык живописи. Колорит. Способы работы с цветом.

Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Тональности, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

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: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.). Выполнение несложных упражнений, подбор репродукций. Посещение музея, подбор репродукций разных техник.

6. Раздел 6. «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1 Тема: Библиотека. Правила пользования библиотекой. Как работать с книгой. Сеть интернет как информационный ресурс.

Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке.

Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Самостоятельная работа: Посещение детской библиотеки. Работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

Нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

6.2 Тема: Музеи. Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Значение культурного наследия в истории человечества.

С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения.

Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и

инструменты. Хранение объектов культуры.

Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

Самостоятельная работа: Посещение музея. Приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентации).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. 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.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Формирование опыта восприятия художественного образа.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме зачета, который проводится во 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Зачет проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с

учетом описанных ниже критериев.

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;

«2» - удовлетворительно.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность 4-10 человек.

Содержание методы обучения: объяснительно-иллюстративный, в том числе, использование методических пособий, иллюстраций; частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); игровые (занятие-сказка, занятия в парах, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Своеобразное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагог знакомит детей с работами художников. Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисования, лепки), работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров.

Средства обучения

- **материальное оборудование:** учебные аудитории, мебелью, натюрмортным оборудованием;
- **методико-методические:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- **информационные образовательные ресурсы:** сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** видеофильмы, учебные кинофильмы.

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. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
7. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981
8. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. - М., 1989
9. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995
10. Фехнер ЕЮ. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981
11. Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное общество», 1983