

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА»

Предметная область ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства

«Живопись»

Срок реализации – 1 год

р. п. Тельма, 2021 год.

Принята:
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»
Протокол № 1
от « 31 » августа 2021 г.

Утверждена:
приказом И.о.директора
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»
№ 43 от «01» сентября 2021 г.

Разработчик:
Хлебникова В.Б., преподаватель высшей квалификационной категории
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п.Тельма».

Рецензент:
Харьковская О.Л., преподаватель первой квалификационной категории
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п. Тельма» ОСП с. Большая
Елань.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Искусство сложно по своей структуре, по многообразию видов, жанров, стилей, творческих индивидуальностей. Как же научиться его понимать? Для этого необходимо уяснить роль искусства в жизни человека и в обществе, освоить его функции. Изучение курса «Беседы об искусстве» поможет разобраться в его пластических системах, видах, жанрах, стилях, познакомится со своеобразием различных художественных школ.

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. Обучение по данной программе направлено, а решение этой задачи.

Основными видами контроля полученных знаний, умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются зачеты, тестирование, проверочные и контрольные уроки.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 1 год.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом программы «Живопись» на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет:

Максимальная учебная нагрузка – 66 часов

Внеаудиторная работа – 16,5 часов

Аудиторные занятия – 49,5 часов.

1.4. Форма проведения учебных занятий

Изучение учебного предмета «Беседы об искусстве» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель: 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:

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	Беседы об искусстве	66	16,5	49,5
1 класс				
	I полугодие	31	7	24

1	Введение. Роль искусства в обществе.	1,5		1,5
2	Виды изобразительного искусства.	1,5		1,5
3	Архитектура. Виды архитектуры.	1,5		1,5
4	Скульптура. Виды скульптуры.	1,5		1,5
5	Живопись. Виды живописи.	1,5		1,5
6	Графика. Виды графики.	1,5		1,5
7	Декоративно-прикладное искусство.	3,5	2	1,5
8	Проверочная работа.	1,5		1,5
9	Жанры изобразительного искусства. Возникновение и развитие жанра - натюрморт.	1,5		1,5
10	Возникновение и развитие жанра - портрет. Виды портрета.	1,5		1,5
11	Возникновение и развитие жанра – пейзаж. Виды пейзажа.	1,5		1,5
12	Возникновение и развитие бытового жанра в изобразительном искусстве.	1,5		1,5
13	Возникновение и развитие сказочно-былинного жанра.	1,5		1,5
14	Библейская тема в изобразительном искусстве.	1,5		1,5
15	Возникновение и развитие исторического жанра в изобразительном искусстве.	6,5	5	1,5
16	Контрольный урок.	1,5		1,5
II полугодие		35	9,5	25,5
17	Стили изобразительного искусства. История развития.	1,5		1,5

18	Романский стиль.	1,5		1,5
19	Готический стиль.	1,5		1,5
20	Стиль эпохи Возрождения.	3,5		1,5
21	Барокко.	1,5		1,5
22	Рококо.	1,5		1,5
23	Классицизм.	1,5		1,5
24	Ампир.	1,5		1,5
25	Модерн.	3,5	2	1,5
26	Обобщающий урок-викторина.	1,5		1,5
27	Течения и направления изобразительного искусства.	1,5		1,5
28	Художественные школы.	1,5	2	1,5
29	Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обзор с элементами беседы).	1,5		1,5
30	Лувр (видео-экскурсия).	1,5		1,5
31	Эрмитаж – сокровищница мировой культуры (видео- экскурсия).	1,5		1,5
32	Третьяковская галерея – сокровищница русского искусства (видео-экскурсия).	1,5		1,5
33	Художественные музеи моего города, края (экскурсия).	1,5		1,5
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			49,5
34	Закрепление пройденного материала.		5,5	1,5
35	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			1,5

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Содержание учебного предмета «беседы об искусстве» включает в себя подробное описание каждого учебного, аудиторного занятия и задания для самостоятельной работы.

1 класс

Тема 1. Вводная беседа. Понятия: «искусство», «произведение искусства». Роль искусства в обществе. Функции искусства. Для чего нужно изучать историю искусства. Книги об искусстве.

Тема 2. Виды изобразительного искусства. Временные, пластические и синтетические искусства. Пластические системы. Репродукции картин: Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс, Ватто, Веласкес, Рембрандт, Рокотов, Суриков, Пикассо, Кандинский, Матисс.

Тема 3. Архитектура. Происхождение термина. Виды архитектуры. Основные выразительные средства, применяемые в архитектуре. Всемирно известные архитектурные сооружения и ансамбли (египетские пирамиды, Акрополь в Афинах, Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, небоскребы в Чикаго, Кремль в Москве и др.), как символы стран и городов.

Тема 4. Скульптура. Происхождение термина. Виды скульптуры по форме и по назначению. Процесс создания скульптуры. Роль материала в создании художественного скульптурного произведения. Скульптура и окружающая среда. Произведения скульптуры – отображение основных, характерных явлений и идеалов своего времени.

Тема 5. Живопись. Происхождение термина. Живопись и скульптура (общее и различие). Виды живописи. Материалы и техника исполнения произведений живописи. Словарь: мозаика, фреска, смальта, мольберт.

Тема 6. Графика. Происхождение термина. Характерные изобразительные элементы графики. Цвет в графике. Специфическая особенность графического языка. Графические материалы, их применение. Виды графики. Истоки графики. Историческое развитие графики.

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство. Происхождение термина. Произведения прикладного искусства. Значение орнамента в ДПИ. Историческое развитие декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа

- Подготовится к уроку-викторине по теме «Искусство» и «Виды искусства».

Тема 8. Проверочная работа (обобщающий урок-викторина). Занятие включает в себя следующие задания:

- Кроссворды «Виды изобразительного искусства».
- Вопросы – тесты (10 вопросов по теме «Виды изобразительного искусства»).
- Карточки – задания (сгруппируйте виды ИЗО с их произведениями, определить к каким видам искусства относятся данные изображения, какие виды ИЗО здесь представлены, по отрывку из стихотворения определить о каком произведении искусства идет речь и какому виду

искусства оно принадлежит).

Тема 9. Жанры изобразительного искусства. Происхождение термина. Жанровые разновидности. Система жанров в искусстве. Возникновение и развитие жанра - натюрморт. Натюрморт, как часть исторической или жанровой композиции. Натюрморт, как самостоятельный жанр живописи. Предметы в натюрмортной живописи. Влияние нидерландского натюрморта на дальнейшее развитие всей европейской живописи. Виды и мастера нидерландского натюрморта (цветочный натюрморт, учёный натюрморт и др.). Натюрморт в русской живописи.

Тема 10. Возникновение и развитие жанра - портрет. Происхождение термина. История портрета. Функции портрета. Поджанры портрета. Портрет по характеру изображения. Использование символических элементов (фон и атрибуты). Композиция портрета (по формату, по повороту головы). Влияние личности художника на портрет.

Тема 11. Возникновение и развитие жанра – пейзаж. Характеристика жанра. Элементы, виды и характеры пейзажа. Развитие пейзажного жанра в европейской живописи. Пейзаж в русском и советском искусстве живописи.

Тема 12. Возникновение и развитие бытового жанра в изобразительном искусстве. Происхождение термина. История развития жанра. Отношение к бытовому жанру в различные исторические периоды. Бюргерский жанр.

Тема 13. Возникновение и развитие сказочно-былинного жанра. Происхождение термина. Особенности сказочно-былинного жанра. Сформировать представление о сказочно-былинном жанре на примере творчества Васнецова В. и Билибина И.

Тема 14. Библейская тема в изобразительном искусстве. Происхождение термина. Религиозно-мифологический жанр. Просмотр презентации «Библейская тема в изобразительном искусстве». История одной картины (Рембрандт «Возвращение блудного сына»).

Тема 15. Возникновение и развитие исторического жанра в изобразительном искусстве. Происхождение термина. История развития. Символично-обобщённая трактовка реальных исторических образов. Связь исторического и батального жанров.

Тема 16. Контрольный урок. Устный опрос (вопросы для тематической беседы), тестирование (вопросы-тесты), карточки-задания (тест в картинках): найти соответствие по жанрам, из каких картин взяты следующие фрагменты и т.д.

Тема 17. Стили изобразительного искусства. Происхождение термина. История развития. Метод сравнительного анализа.

Тема 18. Романский стиль. Термин «романский стиль». Характеристика стиля. Наиболее известные архитектурные памятники. Романская скульптура. Образцы романской живописи. Миниатюра. Мода.

Тема 19. Готический стиль. Происхождение термина. Готическая архитектура. Наиболее известные архитектурные памятники. Взаимоотношение скульптуры и архитектуры в готике. Готическое направление в живописи. Мебель эпохи готики. Мода. Восприятие и влияние готики.

Тема 20. Стиль эпохи Возрождения. Общая характеристика. Высокое Возрождение. Человек эпохи Возрождения. Изобразительное искусство. Архитектура Возрождения. Стиль Ренессанс в одежде.

Тема 21. Барокко. Происхождение термина. Черты барокко. Эпоха барокко. Человек эпохи барокко. Барокко в живописи, скульптуре, архитектуре. Барокко в интерьере. Барочная мода.

Тема 22. Рококо. Происхождение термина. Рококо в живописи, архитектуре. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Мода эпохи рококо.

Тема 23. Классицизм. Происхождение термина. Классицизм в живописи, скульптуре, архитектуре. Мода эпохи классицизма.

Тема 24. Ампи́р. Происхождение термина. История. Особенности стиля. Ампи́рная мода.

Тема 25. Модерн. Происхождение термина. Особенности стиля. Архитектура в стиле модерн. Модерн в изобразительном искусстве. Интерьер в стиле модерн. Одежда в стиле модерн.

Тема 26. Обобщающий урок-викторина. Занятие включает в себя следующие задания:

- Кроссворды «Стили изобразительного искусства».
- Вопросы – тесты (10 вопросов по теме «Стили изобразительного искусства»).
- Карточки – задания (определить к каким стилям искусства относятся данные изображения, какие стили ИЗО здесь представлены и т.п.).

Тема 27. Течения и направления изобразительного искусства. Формирование направлений. Характерные черты. Эксперимент, как основа творческого метода.

Тема 28. Художественные школы. Формирование школ. Какие бывают школы. История развития.

Тема 29. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обзор с элементами беседы). История возникновения и историческое значение музейного искусства. Сформировать представление о художественных музеях и их типах. Познакомить с крупнейшими музеями

мира и России. Систематизация полученных знаний путем заполнения таблицы.

Тема 30. Лувр (видео-экскурсия). Краткие исторические сведения. Вопросы для целевого просмотра фильма. Просмотр фильма «Визит в Лувр».

Тема 31. Эрмитаж – сокровищница мировой культуры (видео-экскурсия). Краткие исторические сведения. Вопросы для целевого просмотра фильма. Просмотр фильма «Эрмитаж».

Тема 32. Третьяковская галерея – сокровищница русского искусства (видео-экскурсия). Краткие исторические сведения. Вопросы для целевого просмотра фильма. Просмотр фильма «Третьяковская галерея».

Тема 33. Художественные музеи моего города, края (экскурсия). Знакомство с местными музеями. Экскурсия в музей.

Тема 34. Закрепление пройденного материала. Обобщающее занятие. Подготовка к годовой контрольной работе.

Тема 35. Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Проверка контрольных работ, по итогам которой обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения обеспечивает программа учебного предмета «Беседы об искусстве».

Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры и духовно-нравственном развитии человека;
- Знание особенностей языка различных видов искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольного урока, который

проводятся 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).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

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» (неудовлетворительно) – менее 50% 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) - обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

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

«3» - обучающийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

«2» - обучающийся не ориентируется в пройденном материале.

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

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

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

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью;

«2» - обучающийся демонстрирует низкий уровень владения материалом, тема проекта не раскрыта.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методику занятия следует направить на решение основных задач учебного предмета «Беседы об искусстве»: научить детей понимать искусство, уяснить роль искусства в жизни человека и в обществе, освоить функции искусства. Задача преподавателя заключается в творческой организации материала. Виды занятия могут быть разнообразными (лекция, беседа, семинар, кино-урок, экскурсия и т.д.), как и формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская работа, сочинение и т.д.).

Основная часть программы посвящена изучению основных видов, жанров и стилей изобразительного искусства. Каждый жанр, вид и стиль изобразительного искусства, рассматривается как самостоятельное явление искусства, начиная с общей характеристики и заканчивая историей развития. Содержание занятий наполнено волнующим материалом, некоторые из них драматичны по задумке и могут стать событием в жизни, побуждающим к душевным порывам и творчеству. По окончании курса «Беседы об искусстве», учащиеся приобретают навыки анализа произведения (вид, жанр, стиль), что позволяет им активно участвовать в дальнейшем процессе изучения истории искусств, более глубоком и специализированном.

Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся, как в рамках курса, так и вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем.

6.2. 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 школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся 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.

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, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Список методической литературы:

- Серия журналов «Художественная галерея».
- Б.П. Михайлов «История архитектуры» Москва «Высшая школа», 1967
- К. Мытарева «Современный польский плакат»
- «Мозаика» Лесли Дьерке, Издательство: «Эксимо-пресс», 2000 г.
- Люси Ван «Китайская живопись».
- Пабло Пикасо «Актеры и клоуны». «Изобразительное искусство, 1976
- О. Воробьева «Декоративно-прикладное искусство». 2009 г.
- И. Уварова «Глина, вода и огонь» «Детская литература», 1973 г.
- Величко Н.К. «Русская роспись».
- Серия книг «Великие художники»
- «Русский музей» А.И. Кий
- «Боттичелли» И.Е. Данилова
- «Русский расписной поднос» (альбом на английском языке).
- «Владимир Дмитриев Майстора»
- «Болгарский художник» Б. Колев
- «Энциклопедический словарь юного художника»
- «Леонид Владимирович Соффертис» Т. Семенова
- «Под сводом храма» Современная иконопись Иркутска
- «Мастера советского искусства» П. Рейндорф. Графика.
- «Союз искусства и труда» В.П. Пеликоров
- «Иркутск» историко-краеведческий словарь
- М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой «История зарубежного искусства»

- В.Ф. Левинсон-Лессинг «История картинной галереи Эрмитажа»
- «Третьяковская Галерея». (Музеи мира). Издательство «Дирек-Медиа»
- М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев «Искусство» (Живопись. Графика. Скульптура).
- Т.Ф. Попова «Беседы о русской скульптуре».
- Чешская живопись XIX века Д-Р Я. Нейман.
- Павел Судаков «Живопись. Графика».
- DVD диски: Иван Айвазовский, Шедевры русской живописи, 80 чудес света», Серия «Величайшие шедевры», Всемирная история живописи ВВС.

7.2. Средства обучения:

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации.
- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели.