

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы
«Детская художественная школа № 7»

Утверждено:
Приказ № 39-1 от 28.08.2017
Директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 7»
Игнатович Н.Ю.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области «Живопись»

Учебный предмет *Беседы об искусстве*

(для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс
в возрасте с десяти до двенадцати лет)

Индекс учебного предмета, предметной области по ФГТ ПО.02.УП.01

Разработчик:
Преподаватель истории искусства
Понаровский Антон Станиславович

Москва, 2017

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе.

Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве».

Цель:

- ознакомление учащихся с основными видами пространственных, изобразительных и временных искусств, выразительным языком, показать взаимосвязь различных форм искусства, дать представление об основных этапах в истории искусств;
- дать общее понятие стиля и жанра в искусстве;
- подготовить учащихся к изучению систематического курса истории искусства;
- формирование ценностных, духовно-нравственных ориентиров в процессе изучения предмета.

Итоговой целью курса является формирование навыка использования полученных художественных впечатлений в собственной творческой практике учеников.

Задачи.

1. Обучающие:

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- усвоение понятия о творческом процессе, авторском творческом методе, роли личности художника в художественном процессе;
- усвоение понятия о форме и содержании художественного произведения, их единстве;
- ознакомление учащихся с понятийным аппаратом искусства (композиция, колорит и пр.);
- выявление взаимосвязи исторического процесса с изменениями в эстетических идеалах искусства;
- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- применение полученных знаний о закономерностях построения художественной формы с целью повышения художественного качества творческих работ.

2. Развивающие:

- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие творческих способностей;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно и качественно выполнять домашние задания.

3. Воспитательные:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации:
- формирование основ духовной и нравственной культуры ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками;
- воспитание самостоятельности, инициативности, творческого отношения к миру;

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный предмет входит:

в *обязательную* часть,

в предметную область: *ПО.02 Теория и история искусств.*

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков *в соответствии с ФГТ*:

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

- знание особенностей языка различных видов искусства;

- первичные навыки анализа произведений искусства;

- навыки восприятия художественного образа.

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, в 1-м классе.

2. Структура и содержание учебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве»:

Таблица 1

	Срок обучения – 5 лет	6-й класс
Максимальная учебная нагрузка	66	
Количество часов на аудиторные занятия	49,5	
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	16,5	

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий *групповая*.

3. **Сведения о затратах учебного времени**, предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы об искусстве», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия (срок обучения – 5+1):

Таблица 2

Класс	Распределение по годам обучения					
	1	2	3	4	5	6
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33					
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	1,5					
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам	49,5					
Общее количество часов на аудиторные занятия	49,5					
	49,5					

Количество часов на внеаудиторные ¹ (самостоятельные) занятия в неделю	0,5					
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по годам	0,5					
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	16,5					
	16,5					
Максимальное количество часов на занятия в неделю	2					
Общее максимальное количество часов по годам	2					
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	66					
	66					

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное для освоения учебного материала.

¹ Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.).

Таблица 3

1 класс			
Раздел учебного предмета	Дидактические единицы	Примерное содержание самостоятельной работы	Формы текущего контроля
1. Понятие о формах искусства, основных этапах истории развития искусства	<p>Разделение искусств на пространственные, изобразительные и временные Архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Музыка, поэзия, театр, кино. Принципы взаимодействия различных форм искусства.</p> <p>Красота в природе. Искусственность искусства. Понятие художественного видения</p> <p>Основные этапы истории искусств. Понятие художественной системы (Древний Восток, Античность, Средние века, Ренессанс и искусство Нового времени, Модернизм).</p>	Конспект (запись тем + словарь терминов по всем темам)	Опросы, конспекты
2. Изобразительные искусства. Живопись и графика.	<p>Живопись. Специфика выразительных средств. Формы живописи: монументальная, станковая, миниатюра. Формы исторического бытования картины и ее взаимосвязь с архитектурным пространством</p> <p>Понятие жанра Жанры живописи: историческая картина, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовая картина. Исторические этапы формирования жанров классической живописи. <i>Историческая живопись К. Брюллова</i> <i>Портретная живопись В. Серова</i> <i>Пейзажи И. Шишкина, А. Саврасова</i> <i>Голландский натюрморт. П. Клас</i> <i>Бытовые картины П. Федотова</i></p> <p>Основные компоненты художественной формы. Композиция. Формат, композиционный ритм, основные композиционные структуры.</p> <p>Основные типы перспективы Формирование условных приемов изображения пространства на плоскости в историческом контексте. <i>Обратная перспектива в русской иконописи.</i> <i>Возникновение линейной перспективы на примерах живописи Возрождения.</i> <i>Сферическая (наклонная) перспектива в творчестве К. Петрова-Водкина</i> <i>Параллельная перспектива на примере восточных миниатюр.</i></p>	Ведение альбомов с иллюстративным материалом по разделам: живопись, (жанры), графика, скульптура, архитектура, д/п искусство	

	<p>Колорит: локальный, тональный. Светотень, фактура.</p> <p>Техники живописи. Основы живописи.</p> <p>Графика. Специфика выразительных средств. Многообразие графических техник.</p> <p>Графические приемы. Роль основы в создании графического образа. Роль цвета и фактуры.</p> <p>Историческое развитие графики как вида искусства. <i>Леонардо да Винчи, А. Дюрер, Рембрандт, Э. Дега</i></p> <p>Подготовительные материалы при создании произведений. Этюды, эскизы, наброски. <i>Творчество А.Иванова, В.Верецагина, И.Репина</i></p>		
<p>3.Изобразительные искусства. Декоративно-прикладное искусство</p>	<p>Специфика выразительных средств декоративно-прикладного искусства</p> <p>Историческое развитие форм декоративного искусства</p> <p>Связь традиционных форм прикладного искусства с основными стилевыми тенденциями европейского искусства</p> <p>Орнамент Теория орнамента. Основные исторические формы.</p>		
<p>4.Пространственные искусства. Скульптура и архитектура.</p>	<p>Скульптура. Специфика выразительных средств. Историческое развитие скульптурных форм. Материалы. Размеры. Пластика и валяние.</p> <p>Плоскость и объем. Круглые статуи, виды рельефов: горельеф, барельеф, анкре (углубленный). Роль цвета в скульптуре. Фактура.</p> <p>Архитектура. Определение архитектуры. Специфика выразительных средств. Основные принципы соотношения архитектурных масс и пространства в историческом аспекте.</p> <p>Основные исторические типы архитектурных форм. Светская и культовая архитектура. <i>Примеры из истории архитектуры: Древний Египет (пирамиды в Гизе, храм Амона в Луксоре), Древняя Греция (Парфенон в Афинах), Древний Рим (Колизей, Пантеон)</i></p>		
<p>5.Обзор крупнейших музеев России. Старейшие художественные учебные заведения России.</p>	<p>Государственный Эрмитаж Возникновение музея. Коллекция Екатерины II. Развитие музея. Современное состояние. Здания музея. Экспозиция музея.</p> <p>Государственный Русский музей Указ императора Николая II об основании музея. Русский музей – крупнейшее собрание русского искусства в мире. Современное состояние музея. Михайловский дворец.</p>		

	<p>Коллекции музея.</p> <p>Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Создатель музея – И.В. Цветаев. Строительство музея как университетского учебного центра. Расширение и развитие музея. Современный ГМИИ. Экспозиции музея.</p> <p>Государственная Третьяковская галерея П.М. Третьяков – меценат и создатель коллекции музея. Современная Третьяковская галерея. Коллекции музея.</p> <p>Государственный Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник Основание музея в 1958 г. на базе двух небольших музеев. Создатель музея А.Д. Варганов. Основные объекты культурного наследия, сохраняемые музеем.</p> <p>Академия художеств в Санкт-Петербурге Ее роль в создании отечественной художественной школы.</p> <p>Московское училище живописи, ваяния и зодчества</p>		
--	---	--	--

3. Формы и методы контроля, система оценок

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в виде:

- устного опроса,
- защиты презентаций,
- учебных творческих работ и заданий,
- тестов на знание художественных произведений,
- индивидуальных карточек-заданий с разным уровнем сложности,
- проверки рабочих тетрадей.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного урока (собеседования).

При собеседовании возможно применять репродукции для вопросов на узнавание.

Требования к промежуточной аттестации

Таблица 4

Класс	Форма промежуточной аттестации/ Требования	Содержание промежуточной аттестации
1	<p>Форма промежуточной аттестации - собеседование Учащиеся должны:</p> <p>1) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первоначальные понятия о формах и видах искусства, этапах в истории развития искусства; - основные формы живописи, формы исторического бытования картины; - базовые понятия изобразительных искусств (жанр, композиция); - назначение этюдов, эскизов, набросков; - определение декоративно-прикладного искусства, специфику его выразительных средств, историческое развитие форм; - теорию орнамента и его исторические формы; <p>2) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отличать произведения искусства разных форм и видов, объяснять их отличия; - соотносить произведения изобразительного искусства с конкретным жанром; - воспринимать основные компоненты художественной формы и рассказывать о них на конкретном произведении; - отличать разные стили в произведениях изобразительного искусства; - различать художественные школы декоративно-прикладного искусства. 	<p>Темы (1-е полугодие):</p> <p>1. Понятие о формах искусства, основных этапах истории развития искусства.</p> <p>2. Изобразительные искусства. Живопись и графика.</p> <p>3. Изобразительные искусства. Декоративно-прикладное искусство.</p>
	<p>Форма промежуточной аттестации - собеседование Учащиеся должны:</p> <p>1) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определения скульптуры и архитектуры, специфику их выразительных средств, 	<p>Темы (2-е полугодие):</p> <p>4. Пространственные искусства. Скульптура и архитектура</p> <p>5. Искусство и жизнь</p> <p>6. Обзор крупнейших музеев</p>

<p>историческое развитие их форм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в основных понятиях скульптуры: материалы, размеры, пластика, ваяние, плоскость и объем; - стили архитектуры, основные типы архитектурной композиции; - как изменялись нравственные и эстетические идеалы в зависимости от исторической эпохи, роль личности в художественном процессе; - основные художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, представляющие отечественное и зарубежное искусство; - историю образования музейных коллекций; - важнейшие произведения коллекций (по каждому музею); - историю старейших учебных заведений в области искусства; <p>2) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различать виды скульптуры; - отличать основные архитектурные стили и типы архитектурных форм (светские и культовые); - применять полученные знания о музеях на практике при посещении музеев. 	<p>России. Старейшие художественные учебные заведения России.</p>
---	--

Контрольные уроки (собеседования) в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

2. Система оценок.

Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.

При проведении промежуточной аттестации учитывается:

- 1) умение учащегося ориентироваться в формах и видах искусства, владение (на уровне своего возраста) основными понятиями, знание основных этапов в развитии искусства, усвоение материала о ведущих музеях и художниках;
- 2) результаты текущего контроля успеваемости;
- 3) творческая активность учащегося в учебном процессе.

3. Критерии оценки

5 – уверенное (для своего возраста) овладение понятиями и терминами в рамках изученных разделов, умение различать стили и жанры, начальное умение применять понятийный аппарат, твердое знание фактического материала;

4 – правильное представление о понятиях и терминах в рамках изученных разделов, умение различать стили и жанры с небольшими ошибками, начальное умение применять понятийный аппарат, неполное, но в целом хорошее знание фактического материала;

3 – фрагментарное, неполное представление о понятиях и терминах в рамках изученных разделов, значительное количество ошибок при различении стилей и жанров, не может самостоятельно применять понятийный аппарат, недостаточное знание фактического материала;

2 – слабое освоение изученной темы, ни в какой мере не владеет понятиями и терминами, неверное представление о стилях и жанрах, не может применять понятийный аппарат, не знает фактический материал.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого результата и др.

«Беседы об искусстве» – предмет, который уже по своему определению и свойствам преподаваемого материала предполагает вариативный подход к методике преподавания. Причем методы, которыми будет достигаться наибольшая эффективность в освоении материала, будут различаться не только в зависимости от личных качеств и предпочтений преподавателя, но во многом и в зависимости от особенностей аудитории, особенностей личности учащихся. Начальные понятия из теории и истории искусства должны быть представлены ученикам в живой и актуальной форме.

Принимая это во внимание и помня, что первым и важнейшим фактором для эффективности преподавания является поддержание постоянного интереса учащихся к изучаемому материалу, предложим некоторые проверенные практикой приемы построения урока, подачи нового материала, «включения» активности детей на уроках, организации домашней и самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости.

При подготовке к аудиторному занятию преподаватель готовит:

- 1) текстовый материал;
- 2) демонстрационный материал, раскрывающий тематику занятия.

Текстовый материал может быть подготовлен как конспект для устного рассказа на занятии или в форме электронной презентации для показа с экрана. Демонстрационный материал готовится в виде репродукций, книжных иллюстраций, электронных презентаций, фильмов, вещественных артефактов (уменьшенных копий скульптур, макетов архитектурных сооружений и пр.) Предпочтительно, чтобы по каждой теме у преподавателя был подготовлен материал в форме электронной презентации. Преимущество этой формы, во-первых, в совмещении текстового и иллюстративного материала, а во-вторых, в компактности и легкости копирования. В таком виде педагог может легко передать материал ученикам для домашнего изучения и создания информационной базы.

Традиционной и основной формой ведения аудиторного занятия является лекция, которая, учитывая возраст детей, проходит как рассказ педагога – в максимально доступной и простой форме – об изучаемых (не всегда простых) понятиях. Объем записей в учебных тетрадях минимален, предпочтительно рисунки с краткими пояснениями. После объяснения следует практическая часть занятия, когда учащимся необходимо применить на практике полученные знания. На репродукциях и другом демонстрационном материале дети учатся применять на практике классификацию форм и видов искусства, стилей и жанров.

Чтобы не перегружать учеников, педагог должен уметь варьировать занятие по степени нагрузки, организовать смену видов деятельности на занятии. Работа по освоению нового материала должна чередоваться с опросом, просмотром фрагментов

видеоматериалов. Занятие заканчивается обобщением изученного материала, и дается домашнее задание.

Текущий контроль успеваемости в зависимости от поставленных задач может проводиться педагогом в начале, в процессе или в конце занятия. О формах текущего контроля см. п. 3.1. По окончании изучения раздела, объединяющего несколько тем, проводится контрольный тест или собеседование.

Домашнее задание, помимо повторения изученного материала, может включать творческую самостоятельную работу, подготовку учебной презентации. Formой текущего контроля, совмещенной с демонстрацией материала, является защита учащимися собственных презентаций по данной теме.

Альтернативные формы аудиторных занятий.

Урок-дискуссия или диспут.

Это совместное обсуждение материала, которое способствует более глубокому проникновению учащихся в материал, пробуждает познавательный интерес, облегчает запоминание и понимание. Преподаватель участвует в обсуждении, направляет его, дает пояснения, ставит задачи.

Урок-игра. (На примере урока-игры «Троянская война»)

Группа делится по жребию на две команды: греки и троянцы; каждая команда получает набор заданий, связанных с историей Троянской войны. (Репродукции картин европейских мастеров разных времен, литературные отрывки из «Илиады» Гомера, скульптурные композиции, видеофрагменты и т.п.) Команды соревнуются в правильности ответов на вопросы. В игру вносятся элементы театрализации, костюмы (например, сцена суда Париса).

До начала игры участникам необходимо ознакомиться с мифами троянского цикла. Преимущество такой формы состоит в том, что дети чувствуют себя раскованно, освоение материала происходит легко, запоминаются все герои. Изучение становится не скучным, деятельным и азартным.

В комбинированной форме аудиторного занятия можно сочетать элементы разных перечисленных видов.

Большое значение в методике преподавания предмета «Беседы об искусстве» имеют экскурсии в музеи и на выставки. Посещение музеев целесообразно планировать по конкретным темам, после изучения материалов соответствующего раздела на аудиторных занятиях.

Перечень учебной, учебно-методической и другой литературы

Учебно-методическая литература

1. М.К. Претте. Как понимать искусство. М., «Интербук», 2002
2. Б.Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства. М., «Изобразительное искусство», 1985
3. С.М. Даниэль. Искусство видеть. Л., «Искусство», 1990
4. О. Роден. Беседы об искусстве. СПб, «Азбука», 2012

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения предметов «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащаются видеооборудованием,

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами) и оформляются наглядными пособиями. Предпочтителен видеопроигрыватель, способный воспроизводить носители всех видов – от кассет до дисков различных форматов.

Для демонстрации учебных материалов, представленных в электронном виде, необходим компьютер с соответствующим программным обеспечением. Монитор компьютера должен быть эргономичным, не утомляющим глаза при просмотре. Предпочтителен вывод изображения с компьютера на экран телевизора высокой четкости или (лучше) на специальный проектор, проецирующий изображение на большой экран.

Если имеется большой архив материалов «доэлектронной эпохи» и преподавателем совместно с руководством ОУ принято решение о его использовании в учебном процессе, то дополнительно требуются проектор слайдов, диафильмов, ящики для картотеки по формату карточек-заданий.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.