

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. А.И. Плотнова»**

«Рассмотрена» на
Педагогическом совете
МАУ ДО ДШИ
им. А.И. Плотнова
Протокол № 4
от « 31 » мая 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МАУ ДО ДШИ
им. А.И. Плотнова
_____ Кузичева И.В.
Приказ № 89
от « 31 » мая 2022 ____ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету**

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Декоративно-прикладное творчество»**

**Разработчик:
Кузичев Роман Борисович**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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 урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставок, музеев, практической работой.

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 2 года.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения				Всего часов
	2 класс		3 класс		
	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа	8	8	8	9	33
Максимальная учебная нагрузка	49 ч.		50 ч.		99
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	экзамен	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.

5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

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

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

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

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Восприятие искусства. Линия, цвет, освещение, плоскость и объем.	урок	1	1	
2. Графика.	урок	3	2	1
3. Цвет и форма.	урок	3	2	1
4. Светотень.	урок	3	2	1
5. Художественный образ.	урок	2	1	1
6. Знакомство с архитектурой классицизма.	урок	1	1	
7. Большие художники были маленькими.	урок	3	2	1
8. Образ пространства в архитектуре.	урок	3	2	1
9. Основные геометрические объемы в архитектуре и живописи.	урок	1	1	
10. Создание объемно-пространственной композиции.	урок	2	1	1
11. Объемы в архитектуре. Зачет.	урок	1	1	
12. Русские художники. Беседа о русском пейзаже.	урок	2	1	1
13. Беседа о русском художнике-баталисте В. Верещагине.	урок	1	1	
14. Беседа о русской архитектуре.	урок	2	1	1
15. Беседа о русском портрете.	урок	1	1	
16. Детские образы в живописи.	урок	2	1	1
17. Автопортрет в живописи.	урок	2	1	1
18. Образ русского народа.	урок	3	2	1
19. Бытовой жанр в русской живописи.	урок	2	1	1
20. Русский скульптор П.Трубецкой.	урок	2	1	1
21. Образ войны 1812 года в живописи.	урок	3	2	1
22. Конные монументы.	урок	1	1	
23. Образ воина –освободителя в произведениях советской живописи и скульптуры.	урок	3	2	1
24. Анализ произведения искусства. Зачет.	урок	2	2	
Всего:		49	33	16

3 год обучения - 33 часа.

№, наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)

		Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1. Русское деревянное зодчество.	урок	1	1	
2. Мифология славян. Картины В.Васнецова и Г.Семирадского.	урок	3	2	1
3. Храмы-памятники и монастыри.	урок	1	1	
4. Русская деревянная скульптура.	урок	2	1	1
5. Ратные подвиги в русской и советской живописи.	урок	1	1	
6. История и быт россиянина на картинах А.Рябушкина и Б.Кустодиева.	урок	2	1	1
7. Национальный тип в русском живописном портрете.	урок	2	1	1
8. Народные художественные промыслы. Гжель. Хохлома. Палех. Жостово.	урок	3	2	1
9. Путешествие по «Золотому кольцу России»	урок	1	1	
10. Русский лубок.	урок	4	3	1
11. Русская народная сказка.	урок	3	2	1
12. Создание художественных музеев в России.	урок	2	1	1
13. Доклад по страницам отечественной истории. Зачет.	урок	2	1	1
14. Письменность. Шрифтовые композиции.	урок	2	1	1
15. Орнамент в архитектуре и декоративном искусстве.	урок	2	1	1
16. Костюм. Эпохи, стили, виды.	урок	5	4	1
17. Интерьер. Макет детской комнаты.	урок	3	2	1
18. Игрушка. История. Виды. Материалы.	урок	2	1	1
19. Пасхальное яйцо.	урок	2	1	1
20. Образ музыки и танца в живописи.	урок	2	1	1
21. Образ спорта в скульптуре и декоративном искусстве.	урок	2	1	1
22. Дизайн предметной среды.	урок	1	1	
23. Логотип, товарный знак. Защита дизайнерского проекта. Зачет.	урок	2	2	
Всего:		50	33	17

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

2 год обучения – 33 часа.

Тема 1. Восприятие искусства. Линия, цвет, освещение, плоскость и объем (1 час).

На примере картин великих мастеров представление об особенностях художественного восприятия искусства. Развитие воображения. Знакомство с воздействием на зрителя визуальных элементов: линии, освещенности композиции произведения искусства.

Тема 2. Графика (2 часа).

Знакомство с творчеством художников-графиков. Развитие умений при работе в технике линогравюры.

Тема 3. Цвет и форма (2 часа).

Знакомство с творчеством художников живописцев. Формирование представлений о символике цвета и его оптических свойствах, механическом смешении цветов. Развитие навыков при работе кистью.

Тема 4. Светотень (2 часа).

Знакомство с перспективой. Формирование представлений о возможностях фотографии и живописи. Развитие умений при фотографировании постановки.

Тема 5. Художественный образ (1 час).

Знакомство со схемой анализа произведения искусства.

Тема 6. Знакомство с архитектурой классицизма (1 час).

Формирование представлений у обучающихся об архитектуре классицизма на примере построек В.И. Баженова в с. Баловнево.

Тема 7. Большие художники были маленькими (2 часа).

Знакомство с жизнью творчеством художников (Репин И., Рембрандт, Веласкес Д.)

Тема 8. Образ пространства в архитектуре (2 часа).

Формирование образно-пространственного мышления. Знакомство с градостроительными композициями эпох классицизма, барокко.

Тема 9. Основные геометрические объемы в архитектуре и живописи (1 час).

Изучение геометрических схем в произведениях искусства Возрождения. Изучение картин абстракционистов. Изучение стиля – конструктивизм.

Тема 10. Создание объемно-пространственной композиции (1 час).

Знакомство с технологией изготовления геометрических объемных тел. Формирование навыков создания объемно-пространственных композиций.

Тема 11. Объемы в архитектуре. Зачет. (1 час).

Выявление знаний по определению геометрических объемов в архитектуре.

Тема 12. Русские художники. Беседа о русском пейзаже (1 час).

Знакомство с творчеством русских пейзажистов (Куинджи, Левитан, Саврасов, Шишкин).

Тема 13. Беседа о русском художнике-баталисте В. Верещагине (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством художника В.Верещагина.

Тема 14. Беседа о русской архитектуре (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством русских архитекторов (Воронихин, Захаров, Шухов, Мельников).

Тема 15. Беседа о русском портрете (1 час).

Знакомство с жизнью и творчеством художников – портретистов. (Рокотов, Тропинин, Кипренский, Крамской).

Тема 16. Детские образы в живописи (1 час).

Знакомство с картинами «Девочка с персиками» В. Серов, «Юный живописец» И.Фирсов, «Дети, бегущие от грозы» К.Маковский.

Тема 17. Автопортрет в живописи (1 час).

Знакомство с автопортретами русских художников. (И.Репин, П. Кончаловский, А. Лентулов)

Тема 18. Образ русского народа (2 часа).

Знакомство с картинами И.Репина « Крестный ход в Курской губернии» и В.Сурикова « Боярыня Морозова».

Тема 19. Бытовой жанр в русской живописи (1 час).

Знакомство с картинами П.Федотова «Утро свежего кавалера, «Завтрак аристократа», «Сватовство майора».

Тема 20. Русский скульптор П.Трубецкой (1 час).

Знакомство с творчеством русского скульптора П. Трубецкого.

Тема 21. Образ войны 1812 года в живописи (2 часа).

Знакомство с галереей полководцев 1812 года в Эрмитаже. Изучение экспозиции Бородинской панорамы в Москве.

Тема 22. Конные монументы (1 час).

Знакомство со скульптурой «Медный всадник». Формирование умений сравнивать различные по стилю конные памятники.

Тема 23. Образ Воина – освободителя в произведениях советской живописи и скульптуры (2 часа).

Знакомство с картинами «Мать партизана» С. Герасимова, и «Отдых после боя» Ю. Непринцева. Изучение скульптур «Мать-Родина» и «Монумент воину- освободителю» в Трептов - парке в Берлине Е. Вучетич.

Тема 24. Анализ произведения искусства. Зачет (2 часа).

Выявление знаний в ходе анализа изученных произведений искусства.

3 год обучения-33 часа.

Тема 1. Русское деревянное зодчество (1 час)

Знакомство с образцами русского деревянного зодчества. Покровская церковь на острове Кижи, изба Погодина в г. Москве и другие.

Тема 2. Мифология славян. Картины В. Васнецова и Г. Семирадского (2 часа).

Формирование представлений о духовной жизни славян. Изучение картины В.Васнецова «Богатыри», «После побоища Игоря Святославовича с половцами» и Г. Семирадского «Похороны руса в Булгари».

Тема 3. Храмы-памятники и монастыри (1 час).

Изучение типов храмового зодчества на Руси. Формирование представлений о духовной жизни русских людей.

Тема 4. Русская деревянная скульптура (1 час).

Изучение образцов русской деревянной скульптуры из Перми, Богородского художественного промысла. Формирование представлений о дереве как о знаковом и традиционном художественном материале.

Тема 5. Ратные подвиги в русской и советской живописи (1 час).

Изучение триптиха П. Корина «Александр Невский». Умение сравнивать две художественные концепции: «Утро на Куликовом поле» В.Бубнова и «За землю русскую» А.Плотнова.

Тема 6. История и быт россиянина на картинах А.Рябушкина и Б. Кустодиева (1 час).

Изучение творчества русских художников А.Рябушкина и Б.Кустодиева. Воспитание патриотизма.

Тема 7. Национальный тип в русском живописном портрете (1 час).

Формирование представлений о национальном своеобразии русского человека. Изучение творчества В.Маковского и И.Куликова.

Тема 8. Народные художественные промыслы. Гжель. Хохлома. Палех. Жостово (2 часа).

Знакомство с историей творчества русских мастеров.

Умение определять художественные средства в декоративном искусстве.

Тема 9. Путешествие по «Золотому кольцу России» (1 час).

Воспитание чувства гордости за национальную самобытность русского искусства.

Знакомство с образцами архитектура, монументальной живописи и предметов декоративного искусства городов «Золотого кольца».

Тема 10. Русский лубок (3 часа).

Знакомство с творчеством народных самодеятельных мастеров. Формирование представлений о мировоззрении русского человека.

Тема 11. Русская народная сказка (2 часа).

Знакомство с творчеством И.Билибина, Ю.Васнецова, Е. Мавриной. Формирование представлений о добре и зле. Воспитание чувства эстетической отзывчивости на прекрасное.

Тема 12. Создание художественных музеев в России (1 час).

Знакомство с историей создания коллекции Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и музея изящных искусств им.А.Пушкина.

Тема 13. Доклад по страницам отечественной истории. Зачет. (1 час).

Выявление уровня знаний по отечественной истории и культуре.

Тема 14. Письменность. Шрифтовые композиции (1 час).

Знакомство с видами шрифта. Формирование представлений о шрифте как о важном звене графической культуры.

Тема 15. Орнамент в архитектуре и декоративном искусстве (1 час).

Изучение видов орнамента различных эпох.

Формирование представлений о применении орнамента в декоративном искусстве и архитектуре.

Тема 16. Костюм. Эпохи, стили, виды (4 часа).

Изучение роли костюма в передаче живописного образа в портретах старых мастеров. Формирование представлений о красоте и национальной принадлежности костюма. Умение работать с драпировкой для создания художественного образа в натюрморте и портрете.

Тема 17. Интерьер. Макет детской комнаты (2 часа).

Изучение видов мебели и предметов декоративного убранства различных стилей. Формирование представлений о единстве формы и декора предметов. Умение грамотно организовывать интерьерное пространство.

Тема 18. Игрушка. История. Виды. Материалы (1 час).

Изучение видов и художественных промыслов, связанных с созданием игрушки. Представление о развивающем факторе игрушки.

Тема 19. Пасхальное яйцо (1 час).

Изучение образцов ювелирного искусства фирмы «Фаберже».

Тема 20. Образ музыки и танца в живописи (1 час).

Знакомство с картинами «Вихрь» Ф.Малявина, «Весна» С.Боттичелли. Знакомство с портретами композиторов и дирижеров в советской живописи.

Тема 21. Образ спорта в скульптуре и декоративном искусстве (1 час).

Знакомство с образцами пластики Древней Греции Дорифор. Знакомство с образцами советской скульптуры на спортивную тематику. Изучение образцов декоративного искусства: кубки, медали, значки.

Тема 22. Дизайн предметной среды (1час).

Изучение особенностей оформления предметной окружающей среды.

Тема 23. Логотип, товарный знак. Защита дизайнерского проекта. Зачет. (2 часа).

Выявление знаний, умений и навыков, полученных в течение учебного года.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. 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. Владение навыками восприятия художественного образа.

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио- видео ресурсы).

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся один раз в полугодие. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, доклад).

Зачетные мероприятия проводятся на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1-2 уроков. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных 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.

3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, доклада, сообщения.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальная форма подачи проекта;

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

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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.

Средства обучения.

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;

- демонстрационные: иллюстрации; копии картин, фотографии архитектурных сооружений, макеты и т.д.

- электронные образовательные ресурсы: учебники, универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

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. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Подрук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
4. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
5. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
6. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981

7. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
8. Русский портрет XVIII – XIX в. Из собрания Московского музея- усадьбы Останкино. – М., 1995
9. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт VII века. – М., 1981

Учебная литература

1. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
2. Моя первая священная история. Библия для детей «ВсяМосква» - М, 1990
3. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
4. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
5. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000
6. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
7. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001