

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная предпрофессиональная
программа в области искусств
«Дизайн»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.01
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

«РАССМОТРЕНО»

На заседании педагогического совета

От «01» апреля 2025 г

Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ ДО

«ВДШИ им Н. К. Рериха»

_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) - Артамонова Ольга Владимировна, преподаватель методического объединения преподавателей изобразительного искусства;

- Криворучко Александра Васильевна, преподаватель методического объединения преподавателей изобразительного искусства;

- Попсуева Нина Николаевна - методист.

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

- 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2 *Учебно-тематическое планирование*
- 2.3 *Содержание учебного курса*

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой нотной литературы;*

1.1 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 дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

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 выставочных пространств, музеев, практической работой.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве»

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет, предмет «Беседы об искусстве» реализуется 1 год, в 1 классе.

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

Срок обучения	1 год
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	66
Количество часов на аудиторные занятия	49,5
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	16,5

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
Классы	1 полугодие	2 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	

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой проведения занятий является урок комбинированного типа (лекция, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер, при этом учитываются индивидуальные особенности каждого члена группы.

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

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

Задачами учебного предмета является формирование:

- 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.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Беседы об искусстве»

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- монологический
- диалогический
- демонстрационный
- эвристический

Монологический метод при преподавании является основным, так как педагог должен в сжатой форме, обусловленной количеством аудиторных часов, передать обучающимся большой объем информации.

Диалогический метод представляется продуктивным, так как текущий контроль ограничен. Выявление пробелов в понимании материала путем диалога, поможет преподавателю оперативно исправить ситуацию, кроме того диалогический метод позволит закрепить полученные знания и развить вербальные навыки обучающихся.

Демонстрационный. По некоторым темам рекомендуется, по усмотрению преподавателя, проводить занятия в музеях, картинных галереях и выставочных залах. Остальные занятия необходимо сопровождать показом репродукций, слайдов, фильмов.

Эвристический. Так как большая часть материала программы предлагается к самостоятельному освоению, необходимо активно внедрять эвристический метод

постижения. Для этого педагог использует комплекс заданий для внеклассного выполнения, развивающий навыки исследования, полученные на уроках.

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Беседы об искусстве»

Для реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве» должны быть созданы следующие материально-технические условия:

- учебная аудитория, оснащенная видеооборудованием, учебной мебелью и оформленная наглядными пособиями.
- школьная библиотека, снабженная соответствующей литературой, необходимой для изучения предмета «Беседы об искусстве»

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени

предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы об искусстве», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы:

аудиторные занятия:

самостоятельные занятия:

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения проводятся консультации.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными требованиями.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

2.2 Учебно-тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
1 Класс			
I полугодие			
1	Вводная беседа о видах искусства	1	
2	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	2	0,5
3	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	3	0,5
4	Скульптура как вид изобразительного искусства	3	0,5
5	Архитектура как вид изобразительного искусства	3	0,5
6	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	3	0,5
7	Народные ремесла, ремесла родного	3	0,5

	края		
8	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	2	1
9	Литература как вид искусства	2	1
10	Музыка как вид искусства	2	1
Итого часов за I полугодие		24	8
1 Класс			
II полугодие			
11	Танец и виды танцевального искусства	2	0,5
12	Искусство театра	2	0,5
13	Искусство кино	2	0,5
14	«Как работает художник, чем пользуется»	2,5	1
15	Виды изображений в картине	2	1
16	Жанры изобразительного искусства	2,5	1
17	«Композиция»	2	0,5
18	Рисунок	2	0,5
19	Язык графики	2,5	0,5
20	Выразительные средства графики	2	0,5
21	Язык живописи	2	0,5
22	Контрольный урок	2	1,5
Итого часов за II полугодие		25,5	8,5
Итого часов за 1 класс		49,5	16,5
Всего часов		49,5	16,5

2.3 Содержание учебного курса

1 класс I полугодие (24 часа)

Тема №1

Тема: Вводная беседа о видах искусства

Методические указания: Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

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

Тема №2

Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства

Методические указания: Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.

Домашнее задание: работа с репродукциями.

Тема №3

Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства

Методические указания: 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

Домашнее задание: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

Тема №4

Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства

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

Домашнее задание: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

Тема №5

Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства

Методические указания: Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности

Домашнее задание: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

Тема №6

Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства

Методические указания: 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).

Домашнее задание: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

Тема №7

Тема: Народные ремесла, ремесла родного края

Методические указания: 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

Домашнее задание: посещение краеведческого музея.

Тема №8

Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства

Методические указания: Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература

Домашнее задание: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

Тема №9

Тема: Литература как вид искусства

Методические указания: 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

Домашнее задание: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

Тема №10

Тема: Музыка как вид искусства

Методические указания: 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

Домашнее задание: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

1 класс

II полугодие (25,5 часов)

Тема №11

Тема: Танец и виды танцевального искусства

Методические указания: 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 (хастл) танцы.

Домашнее задание: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем)

Тема №12

Тема: Искусство театра

Методические указания: 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, бибао, пальчиковые и др.)

Домашнее задание: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

Тема №13

Тема: Искусство кино

Методические указания: 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.

Домашнее задание: просмотр детского кинофильма

Тема №14

Тема: «Как работает художник, чем пользуется»

Методические указания: Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.)

Домашнее задание: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

Тема №15

Тема: Виды изображений в картине

Методические указания: Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

Домашнее задание: работа с репродукциями известных художников.

Тема №16

Тема: Жанры изобразительного искусства

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

Домашнее задание: посещение выставочного пространства.

Тема №17

Тема: «Композиция»

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

Домашнее задание: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

Тема №18

Тема: Рисунок

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

Домашнее задание: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

Тема №19

Тема: Язык графики

Методические указания: Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты

Домашнее задание: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок

Тема №20

Тема: Выразительные средства графики

Методические указания: 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

Домашнее задание: выполнение несложных графических упражнений

Тема №21

Тема: Язык живописи

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

Домашнее задание: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

Тема №22

Тема: Контрольный урок

Методические указания: Учащиеся при подготовке к контрольному уроку используют конспекты, а также литературу рекомендуемую педагогом. Допускается использование на уроке справочной литературы.

3 Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 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. 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

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, 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..

4.2 Критерии оценки

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).
2. «5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;
3. «4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
4. «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, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна 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

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

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 и фонды мультимедиа-теки 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.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

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).

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Гуляниницкий Н.Ф. История архитектуры. - М.;Стройиздат, 1984.
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
10. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
11. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
12. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003.
13. История искусства зарубежных стран. Под ред. Ц.Г. Нессельштраус.-. М: «Изобразительное искусство», 1982.
14. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
15. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
16. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
17. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
18. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
19. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
20. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004
21. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004