

государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Детская школа искусств № 2
города Каменска - Уральского»

Программа рассмотрена на заседании
Педагогического совета
Протокол № 7
«31» августа 2021 г.

Утверждено:
Директор ГАУДО СО «ДШИ № 2
г. Каменска - Уральского»
Т.М. Субботина
«31» августа 2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.02. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Для обучающихся 3-5 классов детских школ искусств

2021г.
г. Каменск-Уральский

Разработчик – Панкратова Ирина Евгениевна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI. Список литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета.

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (с 3-го по 5-й класс).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При восьмилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;

- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в культурном пространстве;
- уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
- правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;
- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

8. Дать основные теоретические понятия:

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
- о видах искусства;
- о различиях религиозного и светского искусства;
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;
- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;
- об особенностях различных школ живописи;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

9. Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;

- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;
- учебная мебель;
- мультимедиа аппаратура;
- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II. Содержание учебного предмета

Срок обучения – 3 года. 1-й год обучения (3 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Вводное занятие о видах искусства	Урок	1	-	1
2	Пространственные или пластические виды искусств: Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография, Скульптура, Графика, Дизайн), т. е. такие, которые развёртывают свои образы в пространстве.		4	2	2
3	Временные или динамические виды искусств: Музыка, Литература Словесные и музыкальные, т. е. такие где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве.		4	2	2
4	Пространственно-временные или (синтетическими или зрелищными) видами искусства: хореография, актёрское искусство и все базирующиеся на нём - театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое и т. д., т. е. такие, образы которых обладают одновременно протяжённостью и длительностью, телесностью и динамизмом.		4	2	2
5	Понятие «жанр» в искусстве.		1	1	1
6	Понятие «стиль» в искусстве.		1	1	1
7	Первобытнообщинный период истории развития культуры.		3	1	2
8	Искусство древних цивилизаций. Древний Египет: «Дома вечности» богов и фараонов.		3	1	2

9	Искусство древних цивилизаций. Древняя Греция: - Мифы и легенды Древней Греции - Скульптура Древней Греции - Древнегреческий театр		9	2	7
10	Искусство византийской цивилизации: Византийская мозаика.		1	-	1
11	Славянская культура. - Мифология. - Сказки. - Колокольный звон. - Иконопись. - Славянские музыкальные традиции: гулянья, праздники, обряды. - Музыкальный фольклор: славянские песни и танцы.		12,5	4,5	8
12	Контрольные уроки и зачеты		4	-	4
	Итого		49,5	16,5	33

Содержание разделов и тем.

1. Вводное занятие о видах искусства.

Что же такое "искусство"? Исходное значение — «испытание, опыт», затем — «умение, знание» и «искусство».

Искусство (от церк.- слав. *искусъство* (лат. *experimentum* — опыт, проба); ст.- слав. *искоусъ* — опыт, реже истязание, пытка) — художественное творчество, **процесс** выражения внутреннего мира в художественном образе (воспроизведение действительности в художественных образах). Термином «искусство» издавна обозначают не только художественные произведения, продукты художественной деятельности, но также и «искусность», «мастерство», «артистизм», «виртуозность», проявленные в любой другой сфере сознания и деятельности (в ремесле, науке, технике и т. д.).

Слова – синонимы: *опыт, проба, умение, знание, мастерство, ремесло,*

В первобытном обществе **первобытное изобразительное творчество** зарождается с видом *Homo sapiens* как способ человеческой деятельности для решения практических задач.

Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически-магическими представлениями.

Синтез искусств. Под синтезом искусств понимается добровольное соединение, сочетание самостоятельных видов искусства.

Синтез искусств осуществляется под эгидой одного вида искусства и опирается на свойственную ему образность. Отсюда типологически синтезы различаются на пластический, театральный и кинематографический.

В основу пластического синтеза искусств заложено архитектурное сооружение (здание, архитектурный комплекс). Оно дополняется скульптурой (статуи, рельефы, лепной декорацией и т. д.), живописью (фрески, панно, мозаики, витражи, орнаменты и т. д.), а также произведениями декоративно-прикладного искусства (народные промыслы и промышленный дизайн), которые развивают и конкретизируют собственно архитектурный образ. Примерами удачного синтеза искусств могут служить: средневековые соборы, современные культурно - спортивные сооружения, станции метро и т. д. Синтез искусств все время расширяется, что в свою очередь предоставляет художественному творчеству новые возможности и резервы в освоении мира, в эстетической организации среды обитания человека, в создании качественно новых духовных ценностей.

Искусство — умение создавать прекрасное.

Скульптура и симфония, картина и повесть, кинофильм и дворец, спектакль и танец – всё это произведения различных видов искусства.

Произведения искусства воплощаются через:

- слово в литературе
- звук в музыке
- движения в танце
- пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве (краски, холст, глина, дерево, металл, гранит, мрамор, гипс и т. д.)
- посредника-человека (исполнитель: актёр, певец, клоун и т. д.)

В современном мире сложилась определенная система классификации искусств. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы.

2. Пространственные или пластические виды искусств:

Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа: Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура, Фотография, Скульптура, Графика, Дизайн), т. е. такие, которые развёртывают свои образы в пространстве.

3. Временные или динамические виды искусств:

Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусств. В них ключевое значение приобретает развёртывающаяся во времени композиция: Музыка, Литература. Словесные и музыкальные, т. е. такие, где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве.

4. Пространственно-временные или (синтетические или зрелищные) виды искусств:

Третью группу представляют **пространственно-временные виды**, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами: Хореография, актёрское искусство и все базирующиеся на нём - театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое и т. д., т. е. такие, образы которых обладают одновременно протяжённостью и длительностью, телесностью и динамизмом. Их называют также синтетическими или зрелищными искусствами.

5. Понятие «жанр» в искусстве.

Внутри каждого вида искусства существуют подразделения, которые называются жанрами.

Термин «жанр» произошел от французского – вид, род.

Исторический жанр – это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические персонажи или события.

Мифологический жанр – это произведения искусства, в которых отражены мифологические сюжеты.

Батальный жанр – это произведения искусства, в которых отражены военные эпизоды. Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом.

Портрет – это изображение человека в скульптуре, живописи и графике. Портреты, написанные художниками, доносят до нас образы людей прошедших эпох.

Пейзаж – картина, в которой природа стала её главным содержанием. Термин «пейзаж» (paysage) пришел из французского языка, что в переводе означает «природа». Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Голландии. Пейзажная живопись разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, в других тонко передано состояние. Еще есть фантастические пейзажи.

Термин «натюрморт» произошел от французского слова, буквально означающего «мертвая природа». Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее). Натюрморты рассказывают нам не только о вещах, но и об их владельцах, об их жизни, быте и привычках.

Бытовой жанр – это картины, на которых отражены эпизоды из повседневной жизни людей.

Марина – это произведения искусства, на которых изображено море. Художник, который пишет море, называется маринистом.

Анималистический жанр – это произведения искусства, на которых изображены животные.

6. Понятие «стиль» в искусстве.

Понятие «стиль» — это своеобразие, которое позволяет сразу определить, в какую историческую эпоху создано произведение. Художественным (высоким) стилем называется направление, вовлекшее в себя все виды искусства. Например, барокко – высокий стиль, а рококо – направление. К великим или высоким стилям относятся классика античности, романский стиль и готика в Средние века, ренессансный стиль, обозначивший собой переходный период от Средних веков к Новому времени, барокко и классицизм в Новое время. Последним крупным стилем на рубеже XIX – XX вв. стал модерн, в котором была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и изобразительного искусства. Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют синтезом искусств. Иначе говоря, художественный стиль достигает наивысшего уровня, когда вовлекает в себя все виды искусства. Сложившись в определенную историческую эпоху, высокие стили непрерывно преобразовывались и возрождались на следующем этапе в новом качестве. К примеру, классицизм XVII в. во Франции взял основу из античной классики, при этом он сильно отличается от

неоклассицизма второй половины XVIII в. и, конечно же, от неоклассицизма как одного из направлений эклектики второй половины XIX – начала XX вв.

7. Первобытнообщинный период истории развития культуры.

Характерные черты первобытной культуры.

- Духовная первобытная культура.
- Мифологическое мировоззрение.
- Наскальная живопись.
- Обработка глины и изделия из нее и т.д.

Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока.

Изучение процесса становления человеческого общества, исследование того, как на протяжении сотен тысяч лет формировалась вся первобытная культура, заключающаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства, требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.

Первые театральные действия. Ритуалы и обряды. Охотничьи пляски. Тотемические пляски.

8. Искусство древних цивилизаций. Древний Египет:

- Пантеон богов.
- Живое и мертвое царства.
- Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).

Хозяйственная и этническая стабильность Древнего Египта обеспечили созревание устойчивых культурных традиций, которые вызвали неожиданный культурный «взрыв» - расцвет древнеегипетской цивилизации. Переход к изготовлению медных орудий, возникновение социальной иерархии, появление иероглифического письма, монументальная архитектура, храмовые рельефы, росписи, папирусные рисунки и т.п. позволили египетской культуре выделиться из других древневосточных культур. А период Нового царства стал не только значительным этапом внутреннего развития египетской культуры, но и распространения её за пределы Египта, взаимодействия с культурами других народов.

9. Искусство древних цивилизаций. Древняя Греция:

Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации.

Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой культуры по-своему ценны и неповторимы. Признавая этот факт, многие ученые, между тем, особую роль отводят древнегреческой культуре. Именно античной Греции мы обязаны появлению современных литературных жанров, основам астрономии и астрологии, систем философии, математики, естествознания, канонам архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека - как прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей.

Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).

Скульптура. Древнегреческие мастера во многом превзошли прочих в изображении человеческого тела и умели показать мускулатуру, осанку,

правильные пропорции и красоту натуры.

Древнегреческий театр. Использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Возникновение основных театральных жанров: трагедия, комедия. Театр: устройство, время постановки театральных представлений, костюмы, положение актёров в обществе.

10. Искусство византийской цивилизации:

После распада Римской империи на Западную и Восточную, была основана Византия, располагавшаяся на стыке трех континентов – Европы, Азии и Африки. В ее территорию входили Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Армения, Кипр, Херсонес (Крым), Грузия, Аравия и Балканский полуостров. Византия была многонациональной империей и ее население составляли римляне, сирийцы, армяне, греки, грузины, арабы, иудеи и др. Поэтому культуру и искусство Византии создавали все эти народы.

После падения Византии в 1453 году от натиска турок, многие византийские мастера разъехались по всему миру, благодаря чему культура Византии не погибла, а получила свое продолжение. Её влияние распространилось чрезвычайно широко – в Италии, Швеции, Польше, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Киевской Руси. В Киевской Руси византийское искусство стало очень плодотворным и мощным стимулятором развития национальной художественной культуры.

11. Славянская культура.

Славянские Боги и духи. Декоративно – прикладное и музыкальное искусство на Руси. Древнеславянская мифология: Перун, Велес, Дажьбог, Ярило и т.д. Рассказы о славянских праздниках: Покров, Святки, Масленица, Пасха. Панорама жизни русского народа, знакомство с образцами фольклора. Русский музыкальный фольклор. Разновидности народных песен и танцев.

Срок обучения – 3 года. 2-й год обучения, 4 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учеб- ного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия

1	Искусство – эстетическое отражение действительности.	Урок	1	-	1
2	Культура и искусство Средневековой Европы: - Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья - Особенности архитектурных стилей Средневековья (романский, готический) - Хореография Средневековья. - Музыка Средневековья. - Разновидности театральных зрелищ эпохи Средневековья.		19,5	7,5	12
3	Искусство Московской Руси (средневековье)		3	1	2
4	Культура и искусство эпохи Возрождения - Развитие науки и культуры в XIV веке. Изменение в мировоззрении. Людовик 14. - Европейский бал (танцевальная сюита). - Возникновение балета и оперы. - Театральные жанры эпохи Возрождения. - Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. Франческа Петрарка, Томас Мор, У. Шекспир и т.д.		22	8	14
5	Контрольные уроки и зачеты		4	-	4
	Итого		49.5	16.5	33

Консультации – 2 часа

Содержание разделов и тем.

2. Культура и искусство Средневековой Европы.

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион.

Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако

развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе.

- Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья.
- Особенности архитектурных стилей Средневековья (романский, готический).
- Хореография Средневековья.
- Музыка Средневековья: история нотной записи. Григорианский хорал.
- Разновидности театральных зрелищ эпохи Средневековья.

Религиозный (церковный) театр. Литургическая драма. Мистерия. Миракль. Фарс.

Народный и светский театр. Карнавал. Особенности театральной зрелищности. Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в средневековом театре. Бродячие артисты (гистрионы, ваганты). «Дурацкие» общества. Моралите. Буффонада. Импровизация.

3. Искусство Московской Руси (средневековье).

Кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

4. Культура и искусство эпохи Возрождения.

Это эпоха в истории культуры и искусства, берущая начало в Италии. На смену средневековым идеалам фанатического аскетизма приходят гуманистические идеалы, в центре которых - образ человека, свободного в своих мыслях и чувствах, хозяина своей судьбы, излучающего радость полнокровной жизни.

Стали складываться кружки образованных людей, изучающих художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. Произведения античности воспевали человека, не скованного религиозными догматами, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

- Европейский бал (танцевальная сюита).
- Возникновение балета и оперы:

Опера - зарождение, строение, вокальные голоса, оперные театры, оперные артисты и т.д. Для искусства XVII в. характерен большой интерес к театру. Принципы театрализации в живописи, скульптуре, музыке. История возникновения оперы, ее разновидности в разных странах Европы. Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Балет - зарождение, великие балетмейстеры, знаменитые артисты и т.д. Синтез различных видов искусства в балете. Создание балетного спектакля. Роль и взаимное влияние различных видов искусств – музыкального искусства, хореографического искусства, изобразительного искусства, литературы и др. в создании балета. Значение

литературного первоисточника. Роль либреттиста, композитора, хореографа, исполнителя в создании балетного спектакля.

- Театральные жанры эпохи Возрождения. Возникновение в середине XVI века **комедии дель арте**. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты комедии дель арте: маски, две группы персонажей. Виды масок: Бригелла, Арлекин, Смеральдина, Панталоне, Доктор, Тарталья, Капитан. Импровизация, буффонада. Влияния комедии дель арте на европейский театр. Победа нового жизнерадостного, жизнелюбивого мировоззрения. Вера в человека, утверждение его права на полноту земной жизни. **Становление профессионального театра и драматургии**. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических хроник, трагедий и комедий. Театр «Глобус».

- Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Франческа Петрарка, Томас Мор, У. Шекспир и т.д.

Срок обучения – 3 года. 3-й год обучения, 5 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учеб- ного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1	Европейское Просвещение XVIII в. - Особенности стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо) - Венская классическая школа - 18 век – Золотой век театра.	Урок	13	5	8
2	Век Просвещения в России. - Русская культура XVIII века. - Праздники и музыка при русском Дворе.		4	1	3
3	Европейское искусство XIX – XX вв. - Романтизм - Реализм - Импрессионизм		6,5	2,5	4
4	Русская культура Нового времени. - «Золотой век» русской культуры и искусства - «Серебряный век» русской культуры и искусства		17	7	10
5	Мировая культура и искусство Новейшего времени. - Общие тенденции - Модернизм - Сюрреализм - Абстракционизм		5	1	4
6	Контрольные уроки и		4	-	4

	зачеты				
		Итого		49.5	16.5
					33

Консультации – 2 часа

1. Европейское Просвещение XVIII в.

Просвещение – это распространение передовых идей культуры и науки среди простого народа.

Причины бедствий общества – невежество, религиозный фанатизм, отсутствие свободы и равенства.

Деятели Просвещения (Просветители) – это прогрессивные люди, которые своим творчеством и делами боролись против феодализма (многие деятели были из третьего сословия). Просветители называли свое время «столетием Разума и Просвещения». Считали, что разум и наука играют главную роль в познании природы. Своей главной задачей считали перевоспитание людей, их нравов. Главными целями и идеалами для Просветителей стали: свобода, благосостояние всех людей, мир, веротерпимость, критическое отношение к авторитетам, вольнодумство.

- Особенности стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо).

- Классицизм (Пуссен, Рембрант).
- Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
- Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.

- Венская классическая школа. Направление европейской классической музыки второй половины XVIII века в Вене. К нему принадлежат композиторы Й. Гайдн (1732-1809), В. А. Моцарт (1756-1791), Л. В. Бетховен (1770-1827). Для искусства представителей венской классической школы характерны универсальность художественного мышления, логичность, ясность художественной формы. Сочетание чувства и интеллекта, трагического и комического, точного расчёта и естественности, непринуждённости высказывания.

- 18 век – «Золотой век» театра. Из развлекательного придворного или ярмарочного театр становится выразителем национального самосознания. Театр превращается из ремесла в искусство. Изменяется статус актеров – они становятся уважаемыми членами общества.

2. Век Просвещения в России.

- Русская культура XVIII века.

Русская культура отличается наличием в ней различных культурно-этнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер. Таким образом, русская культура, складывавшаяся на основе славянского язычества с воздействием христианской Византии, породила особый тип культуры, включающий в себя черты восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той и от другой.

В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями

развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру. Живопись (И. Никитин, А. Матвеев). Барокко в России (архитектор Растрелли).

- Праздники и музыка при русском Дворе.

3. Европейское искусство XIX – XX вв.

- Романтизм - новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Художники эпохи Романтизма тяготели к эмоциональной стороне жизни и человеческой индивидуальности, вдохновляясь поэмами Гете. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.). Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

- Реализм

- Импрессионизм

4. Русская культура Нового времени.

- «Золотой век» русской культуры и искусства. XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.

- Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
- Стиль «ампир».
- Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).
- Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

- «Серебряный век» русской культуры и искусства (конец 1880-х – начало 1920-х годов):

- «Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).
- Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).
- Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

5. Мировая культура и искусство Новейшего времени.

- Общие тенденции. К концу XIX века появился целый ряд художественных стилей, таких как академизм, символизм, импрессионизм, фовизм.

Однако, их век был непродолжителен, и конец прежних направлений был приближен не только новыми открытиями относительности Эйнштейна и подсознания Фрейда, но и беспрецедентным развитием технологий, подстегнутым кошмаром двух мировых войн. История искусства XX века полна поиском новых изобразительных возможностей и новых стандартов красоты, каждый из которых вступал в противоречие с предыдущими. Нормы импрессионизма, фовизма, экспрессионизма, кубизма, дадаизма, сюрреализма и т. д. не пережили своих создателей. Растущая глобализация привела к взаимопроникновению и взаимовлиянию культур. Так на творчество Матисса и Пабло Пикассо оказало большое влияние африканское

искусство, а японские гравюры (сами появившиеся под влиянием западного Ренессанса) служили источником вдохновения для импрессионистов. Колоссальное влияние на искусство оказали также западные по происхождению идеи коммунизма и постмодернизма.

Модернизм с его идеалистическим поиском истины во второй половине XX в. проложил путь к осознанию его собственной недостижимости. Относительность была принята как непреложная истина, что ознаменовало собой наступление периода современного искусства и критики постмодерна. Мировая культура и история также стали категориями относительными и преходящими, к которым стали относиться с иронией, а размывание границ региональных культур привело к их осмыслению как частей единой глобальной культуры.

- Модернизм
- Сюрреализм
- Абстракционизм

Иногда вместо термина *искусство* применяют синоним иностранного происхождения *арт*: пиксел-арт, ОРФО-арт, арт-терапия, боди-арт (один из видов авангардного искусства), видеоарт, саунд-арт, нет-арт.

КОНТРОЛЬНЫЕ УРОКИ И ЗАЧЕТЫ

1. Контрольные уроки: 1-3 четверть учебного года
2. Зачет: 4 четверть учебного года
3. Итоговый зачет: по завершении курса обучения.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании четвертей и полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений разных видов искусств.
2. Знание основных этапов развития видов искусств.
3. Знание истории возникновения жанров искусств.
4. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
5. Знание профессиональной терминологии.
6. Знание основных тенденций в современном искусстве.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

«5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

VI. Список литературы

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988
16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV – XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975

31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л., 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989
37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
41. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
44. Мир русской культуры. М., 2004
45. Серебряный век. Л., 1991
46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987

СОГЛАСОВАНО:

Методист:

 Моисеева Л.А.
30 августа 2021 г.