

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖУКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

**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**

2024 год

Принято
Педагогическим советом
МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1»
Протокол № 3
«28» августа 2024 г.

Утверждаю
Директор МБУДО ЖДШИ №1
/ Мединцева Е.В./
Приказ № 105/1- ОД
«28» августа 2024 г.

Разработчик: Креницына-Сажина К.В. - преподаватель театрального
отделения МБУДО ЖДШИ №1

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. 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 Цель и задачи учебного предмета;*
- 1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- 1.7 Методы обучения;*
- 1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

- III. Сведения о затратах учебного времени;*
- IV. Годовые требования. Содержание разделов;*

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

- 4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 Требования к промежуточной аттестации*
- 4.3 Критерии оценки;*

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы*
- 5.3 Материально-технические условия реализации программы*
- 5.4 Формы работы в условиях дистанционного обучения*

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства. Данный предмет является важной составляющей обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра» и занимает особое место в системе художественного образования.

Основная целевая направленность предмета заключается во введении обучающихся в мир культуры и искусства, формировании у них первоначальных систематизированных знаний об искусстве как многогранном явлении культуры. Через изучение различных видов и жанров искусства обучающиеся получают возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усваивают общечеловеческие ценности и идеалы, развивают навыки самостоятельного постижения культурных феноменов.

Значение предмета «Беседы об искусстве» в образовательном процессе трудно переоценить. Культурно-воспитательная функция искусства, реализуемая через данный курс, существенно расширяет духовное пространство обучающихся, помогает осознать глубинный смысл творчества и его роль в жизни человека. В процессе изучения предмета у обучающихся формируется эстетический вкус, развивается художественное восприятие, закладываются основы критического мышления при анализе произведений искусства.

Особую важность предмет приобретает в контексте театрального образования, так как именно на этом этапе закладывается фундамент будущего профессионального роста. Через знакомство с различными видами

искусства у обучающихся пробуждается творческая активность, развивается способность к образному мышлению, что в дальнейшем будет способствовать более осознанному освоению специальных театральных дисциплин. Предмет выполняет важную проориентационную функцию, помогая обучающимся определить свои художественные предпочтения и склонности.

Методика преподавания строится на сочетании теоретических и практических форм работы. Особое внимание уделяется развитию у обучающихся способности к самостоятельному анализу художественных произведений, формированию собственной эстетической позиции. В процессе обучения используются интерактивные методы, включающие дискуссии, творческие проекты, визуализацию материала, что способствует более глубокому и осмысленному усвоению содержания курса.

1.2 Срок реализации учебного предмета

Программа «Искусство театра» для обучающихся, поступивших в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, имеет нормативный срок освоения 5 лет. В рамках данной образовательной программы учебный предмет «Беседы об искусстве» изучается в течение двух лет (1-2 классы).

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

В соответствии с федеральными государственными требованиями и учебным планом, для 5-летней программы «Искусство театра» установлен следующий объем учебной нагрузки по предмету «Беседы об искусстве»: Общая максимальная учебная нагрузка: 99 часов, в том числе: аудиторные занятия: 66 часов (66,7% от общего объема) Самостоятельная работа обучающихся: 33 часа (33,3% от общего объема).

Данное распределение учебного времени: соответствует требованиям ФГТ к предпрофессиональным программам, обеспечивает оптимальное

соотношение теоретической и практической подготовки. Позволяет реализовать программу в полном объеме за 2 года обучения (1-2 классы), учитывая возрастные особенности обучающихся (10-12 лет при поступлении). Сохраняет баланс между руководством педагога и самостоятельной работой.

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализуется в двух возможных форматах проведения занятий. Групповая форма обучения предполагает работу с коллективом от 11 человек, в то время как мелкогрупповая форма организуется для групп численностью от 4 до 10 обучающихся. Выбор конкретного формата осуществляется образовательным учреждением с учетом педагогической целесообразности, особенностей контингента и возможностей материально-технической базы.

При пятилетнем сроке освоения образовательной программы «Искусство театра» учебная нагрузка по данному предмету распределяется следующим образом: в первом и втором классах предусмотрено по одному академическому часу занятий в неделю. Такая организация учебного процесса позволяет обеспечить последовательное и глубокое освоение материала, сохраняя при этом оптимальную учебную нагрузку для обучающихся. Мелкогрупповая форма особенно эффективна для проведения дискуссий и практических занятий, тогда как групповая форма лучше подходит для лекционных форматов и общих обсуждений.

1.5 Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одарённых детей в области театрального искусства в раннем возрасте
2. Формирование и развитие художественного вкуса
3. Воспитание зрительской культуры

4. Приобретение теоретических знаний об искусстве через:

- непосредственное восприятие художественных произведений
- изучение средств художественной выразительности
- освоение языков различных видов искусства

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с основными видами искусства
2. Сформировать устойчивый интерес к культуре и искусству
3. Развивать личностные и творческие способности
4. Совершенствовать навыки индивидуальной и коллективной деятельности
5. Дать базовые знания о выразительных средствах в искусстве
6. Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей

Формируемые умения и навыки:

- Различать виды искусства
- Эмоционально-образно воспринимать произведения искусства
- Развивать ассоциативное и образное мышление
- Ориентироваться в культурном пространстве
- Всесторонне оценивать произведения искусства
- Адекватно воспринимать содержание художественных произведений
- Определять культурно-историческую эпоху по произведению
- Обладать образным видением
- Свободно мыслить и анализировать
- Концентрировать внимание
- Самостоятельно изучать и творчески воспринимать искусство

Теоретическая база включает:

- Историю развития культуры и искусства
- Эволюцию художественных стилей
- Выразительные средства искусства
- Виды и жанры искусства
- Различия религиозного и светского искусства

- Взаимодействие культур Запада и Востока
- Особенности художественных школ
- Характерные черты искусства разных эпох (от Античности до Нового времени)

Развитие на занятиях:

1. Аудиторные занятия:

- Наблюдательность
- Творческое воображение
- Внимание и память
- Образное и логическое мышление
- Аналитические способности
- Навыки презентации идей
- Владение профессиональной терминологией

2. Практические занятия:

- Командная работа
- Эмоциональный интеллект
- Самодисциплина
- Ответственность
- Организаторские способности
- Художественный вкус
- Коммуникативные навыки
- Трудолюбие и активность

Межпредметные связи:

Программа тесно связана с другими дисциплинами:

1. "Художественное слово"
2. "Основы актёрского мастерства"
3. "Слушание музыки"
4. "История театрального искусства"

Полученные знания реализуются в творческой практике через: анализ произведений искусства, распознавание художественных направлений и жанров, применение междисциплинарных связей.

1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ), которые определяют основные параметры образовательного процесса. Ее структура включает следующие обязательные разделы, обеспечивающие системный подход к обучению:

- Сведения о затратах учебного времени. Этот раздел фиксирует объем аудиторных и самостоятельных занятий, что позволяет рационально распределить учебную нагрузку и обеспечить соблюдение нормативов образовательного процесса.
- Распределение учебного материала по годам обучения. Материал структурирован с учетом возрастных особенностей обучающихся и принципа постепенного усложнения, что способствует последовательному освоению дисциплины.
- Описание дидактических единиц учебного предмета. Здесь конкретизируются ключевые темы и понятия, формирующие содержательное ядро программы и обеспечивающие логическую взаимосвязь между разделами курса.
- Требования к уровню подготовки обучающихся. Четкие критерии ожидаемых результатов обучения помогают оценивать достижения учащихся и корректировать образовательную траекторию при необходимости.
- Формы и методы контроля, система оценок. Разнообразие способов проверки знаний и прозрачные критерии оценивания создают объективную систему мониторинга успеваемости и качества освоения программы.
- Методическое обеспечение учебного процесса. В этом разделе представлены рекомендуемые методы, приемы и средства обучения,

направленные на эффективную организацию занятий и достижение образовательных целей.

Эти структурные элементы составляют основу программы, которая детализирует образовательную траекторию и обеспечивает последовательное достижение поставленных педагогических задач. Такая организация гарантирует ее соответствие образовательным стандартам и способствует качественной реализации учебного процесса.

1.7 Методы обучения

Для достижения образовательных целей и успешной реализации учебных задач программа предусматривает комплексное использование различных методов обучения, направленных на развитие познавательной активности и творческого потенциала обучающихся:

1. Словесные методы

Включают рассказ, беседу и объяснение, которые позволяют передать теоретические знания, сформировать понятийный аппарат и организовать обсуждение художественных произведений. Эти методы особенно эффективны при знакомстве с новыми темами и активизации мыслительной деятельности обучающихся.

2. Наглядные методы

Основаны на наблюдении и демонстрации, что способствует визуальному восприятию искусства, развитию художественного вкуса и образного мышления. Использование репродукций, видео материалов, мультимедийных презентаций и непосредственное знакомство с произведениями искусства помогают создать целостное представление о художественных явлениях.

3. Практические методы

Включают воспроизводящие и творческие упражнения, направленные на закрепление полученных знаний и развитие практических навыков. Через анализ произведений искусства, выполнение творческих заданий и участие в дискуссиях обучающиеся учатся применять полученные знания на практике,

развивают критическое мышление и способность к художественной интерпретации.

Особое внимание уделяется интерактивным формам работы, которые сочетают элементы всех методов:

- Анализ и обсуждение художественных произведений
- Выполнение творческих проектов
- Участие в викторинах и конкурсах
- Проведение мини-исследований

Такой комплексный подход к методам обучения позволяет:

- Учитывать индивидуальные особенности восприятия
- Создавать условия для творческой самореализации
- Развивать аналитические способности
- Формировать устойчивый интерес к искусству
- Обеспечивать прочное усвоение учебного материала

Сочетание традиционных и инновационных методов обучения способствует созданию динамичной образовательной среды, максимально соответствующей целям и задачам предмета «Беседы об искусстве».

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для успешной реализации программы «Беседы об искусстве» образовательное учреждение обеспечивает следующие условия:

1. Дидактическое обеспечение:

- Комплект наглядных пособий (репродукции, схемы, таблицы) для иллюстрации основных художественных стилей и направлений.
- Учебно-методические материалы, включающие планы занятий и методические разработки.
- Специализированная литература (учебники, альбомы, энциклопедии) для педагога и обучающихся.

2. Техническое оснащение:

- Специально оборудованная учебная аудитория, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам:

- Эргономичная учебная мебель (столы, стулья)
- Мультимедийный проектор с экраном или интерактивная доска
- Современный компьютер с акустической системой
- Видеоаппаратура для демонстрации учебных материалов

3. Медиаресурсы:

- Цифровая видеотека с записями спектаклей, экскурсий, документальных фильмов об искусстве

- Коллекция слайдов и цифровых изображений произведений искусства
- Обучающие программы и электронные образовательные ресурсы
- Доступ к сети Интернет для работы с онлайн-музеями и виртуальными

выставками

4. Информационная база:

- Школьная библиотека с подборкой литературы по искусствоведению
- Фонд аудиовизуальных материалов (CD, DVD)
- Оборудование для создания собственных учебных материалов

(слайдов, видеороликов)

5. Дополнительные ресурсы:

- Мобильные стенды для временных выставок
- Фотоаппарат для документирования творческих работ
- Графические планшеты для цифрового творчества

Все материально-технические средства подбираются с учетом:

- Возрастных особенностей обучающихся.
- Требований безопасности.
- Современных образовательных стандартов.
- Необходимости создания комфортной образовательной среды.

Учебное пространство организуется таким образом, чтобы обеспечить:

- Эффективную демонстрацию учебных материалов.
- Комфортные условия для теоретических и практических занятий.
- Возможность организации групповой и индивидуальной работы.
- Доступ к различным источникам информации об искусстве.

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения – 5 лет 1-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно- го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима- льная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1.	Вводное занятие	Урок	0.5		0.5
2.	Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство		1.5		1.5
3.	Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия)		4	4	3
4.	Искусство Древнего Египта		5	1	4
5.	Искусство Древней Греции		17	7	10
5.1	Мифы и легенды Древней Греции		5	2	3
5.2	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм)		3	1	2
5.3	Архитектура и скульптура Древней Греции		5	2	3
5.4	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика)		4	2	2
6.	Искусство Древнего Рима		13.5	4.5	9
6.1	Пантеон римских богов, мифология		3	1	2
6.2	Искусство этрусков		3	1	2
6.3	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима		3	1	2
6.4	Скульптура, живопись и		4.5	1.5	3

	декоративно-прикладное искусство				
7.	Искусство Древнего Китая		2	1	1
8.	Культура и искусство византийской цивилизации		4	1	3
9.	Феномен культуры Киевской Руси		2	1	1

Консультации – 2 часа

49.5

16.5

33

Срок обучения – 5 лет. 2-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно- го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Культура и искусство Средневековой Европы	Урок	6	1	5
1.1	Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья		2		2
1.2	Особенности архитектурных стилей (романский, готический)		3	1	2
1.3	Живопись и мозаика		1		1
2.	Культура и искусство эпохи Возрождения		10	4	6
2.1	Раннее Возрождение		2	1	1
2.2	Высокое возрождение		3	1	2
2.3	Позднее Возрождение		2	1	1
2.4	Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио		3	1	2
3.	Европейская культура и искусство Нового Времени		4	1	3
3.1	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампи́р)		3	1	2
3.2	Европейское Просвещение		1		1
4.	Европейское искусство XIX – нач. XX вв.		7	2	5

4.1.	Романтизм		2	1	1
4.2	Реализм		1		1
4.3	Импрессионизм		2	1	1
4.4	Символизм		1		1
4.5	Декаданс		1		1
5.	Русская культура и искусство		12.5	5.5	7
5.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)		2	1	1
5.2	Искусство Московской Руси		1.5	0.5	1
5.3	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга		2	1	1
5.4	Русская скульптура, живопись и мозаика		2	1	1
5.5	«Золотой век» русской культуры и искусства		3	1	2
5.6	«Серебряный век» русской культуры и искусства		2	1	1
6.	Европейские школы живописи		6	2	4
6.1	Нидерландская и голландская школы живописи		2	1	1
6.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло		1		1
6.3	Испанская школа живописи		2	1	1
6.4	Барбизонская школа		1		1
7.	Мировая культура и искусство Новейшего времени		4	1	3
7.1	Модернизм		1		1
7.2	Сюрреализм		1		1
7.3	Абстракционизм		1		1

Консультации – 2 часа

49.5

16.5

33

2.1 Сведения о затратах учебного времени

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» рассчитана на 2 года обучения (1-2 класс) и предусматривает организацию учебного процесса в мелкогрупповой форме с проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 1 академический час (45 минут). Годовая аудиторная нагрузка составляет 33 часа при объеме самостоятельной работы 16,5 часов, что формирует максимальную годовую учебную нагрузку в размере 49,5 часов. За весь двухлетний период обучения общий объем аудиторных занятий достигает 66 часов, самостоятельной работы - 33 часов, а совокупная учебная нагрузка по предмету составляет 99 часов.

Такое распределение учебного времени соответствует стандартам программ художественно-эстетической направленности и обеспечивает оптимальные условия для освоения материала с учетом возрастных особенностей обучающихся.

2.2 Годовые требования. Содержание разделов

1 класс

По окончании первого года обучения обучающиеся должны:

1. Знать и различать:

- Основные черты первобытного искусства (наскальная живопись, изделия из глины)
- Характерные особенности искусства Древнего Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия)

- Главные памятники Древнего Египта (пирамиды, сфинксы, храмы)

2. Уметь:

- Опознавать основные виды древнего искусства по иллюстрациям
- Называть 2-3 характерных произведения каждого периода
- Рассказывать простыми словами о назначении древних памятников

3. Иметь представление:

- О мифологическом мировоззрении древних народов
- О связи искусства с природой и хозяйственной деятельностью
- О простейших художественных материалах и техниках

2 класс

По окончании второго года обучения обучающиеся должны:

1. Знать и различать:

- Основные периоды античного искусства (Греция, Рим)
- Характерные черты византийского и древнерусского искусства
- 3-4 выдающихся памятника каждого периода

2. Уметь:

- Сравнивать искусство разных древних цивилизаций
- Определять материалы и техники изготовления произведений
- Рассказывать о мифологических сюжетах в искусстве

3. Иметь представление:

- О развитии архитектурных стилей
- О роли религии в искусстве древности

Содержание разделов

ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД

1. Характерные черты первобытной культуры.
2. Духовная первобытная культура.
3. Мифологическое мировоззрение.
4. Наскальная живопись.
5. Обработка глины и изделия из нее.
6. Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).

Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока – Двуречье, Вавилон, Ассирия, Древний Египет и т.п.

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА

1. Культура и искусство шумеров.
2. Искусство Вавилона.
3. Искусство Ассирии.
4. Искусство Месопотамии.

Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата, была результатом взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры огромно. Все культуры Древнего Востока прошли длительную эволюцию, исходной точкой которой был первобытнообщинный строй. Поэтому изучение истории древневосточной культуры позволит выявить возможные моменты развития общемировой культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

1. Пантеон богов.
2. Живое и мертвое царства.
3. Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
4. Скульптура (сфинксы, статуи и т.д.).

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ

1. Пантеон богов.
2. Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).
3. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы и т.п.).
4. Скульптура.
5. Вазопись (краснофигурная, чернофигурная).
6. Керамика.

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

1. Пантеон римских богов.
2. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).
3. Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры).
4. Мозаика («мерцающая живопись»).
5. Декоративно-прикладное искусство (ювелирное искусство, терракота и т.п.).

Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и т.п. стала эпохой наивысшего расцвета античной культуры и одновременно ее завершением.

Римская культура формировалась под влиянием культур завоеванных народов, прежде всего, этрусков и греков. Римляне умели отбирать и перерабатывать в соответствии с римской системой ценностей лучшие образцы искусства покоренных народов. Однако, используя великие достижения завоеванных народов, римляне во многом превзошли своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Архитектура (культовость, Святая София, базилики).
2. Скульптура (слоговая кость, портреты).
3. Византийская миниатюра (золото, эмаль).
4. Иконопись (каноны).

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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

1. Архитектура (романский и готический стили).
2. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
3. Городская и крестьянская культуры.
4. Мозаика.
5. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») 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.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.

2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.

3. Теория живописи.

4. Скульптура.

5. Леонардо да Винчи, Микеланджело.

6. Маньеризм.

Перемены в жизни многих стран Европы породили новое мировоззрение, в основе которого лежало светское вольномыслие. 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.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Европейское Просвещение (XVIII в.).

2. Классицизм (Пуссен, Рембрант).

3. Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).

4. Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.

5. Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
2. Реализм.
3. Импрессионизм.
4. Символизм.
5. Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

1. Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
2. Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
3. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).
4. Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).
5. Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ

1. Бронзовое литье.
2. Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).
3. Каллиграфия и живопись.
4. Скульптура (терракотовое войско, керамика).
5. Прикладное искусство (китайский фарфор и т.д.).

Если культуры Междуречья и Древнего Египта канули в Лету, то китайская продолжает существовать уже пятое тысячелетие, являясь одной из наиболее уникальных и старейших цивилизаций на Земле.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ

1. Храмовое и дворцовое строительство.
2. Садово-парковое искусство (парковые ансамбли).
3. Скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия, нецке).
4. Живопись (влияние китайской) – каллиграфия, ксилография (гравюра по дереву).
5. Театральное искусство: мистерии, «но», «кабуки» (один актер в маске, другие – в определенном гриме), театр марионеток. Длительность представлений и т.д.
6. Искусство икебаны и чайной церемонии.

Отличительными чертами культуры Японии являются ее оригинальность, уровень технического развития и устойчивая приверженность к духовным традициям прошлого.

РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

1. Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).
2. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).
3. Искусство Московской Руси (средневековье) – кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

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, иудаистского Хазарского каганата и варягов (норманны), породила особый тип культуры, включающий в себя черты

восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той, и от другой.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).
2. Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).
3. Барокко в России (архитектор Растрелли).
4. Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).
5. М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).
6. Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).

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.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
2. Стил «ампир».
3. 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.).
4. Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

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.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

(конец 1880-х – начало 1920-х годов)

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся отражает результаты освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» и характеризуется следующими сформированными знаниями, умениями и навыками:

- Первичные знания об особенностях выразительных средств в театральном, музыкальном и изобразительном искусстве;
- Знание ключевых произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- Навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусства различных видов и жанров;
- Способность к самостоятельной творческой деятельности в сфере музыкального и изобразительного искусства.

Данные компетенции позволяют обучающимся не только понимать и анализировать произведения искусства, но и применять полученные знания в практической деятельности, развивая художественный вкус и творческое мышление.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цели:

Аттестация направлена на:

- оценку уровня освоения обучающимися программы учебного предмета «Беседы об искусстве»;
- проверку сформированности знаний, умений и навыков в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- определение динамики развития художественного восприятия и творческих способностей учащихся.

Виды:

- Текущий контроль – проводится в рамках аудиторных занятий (устные опросы, тестирование, практические задания);
- Промежуточная аттестация – включает контрольные уроки и зачеты в конце каждого полугодия;
- Итоговый контроль – завершается зачетом по итогам освоения предмета.

Форма:

- Устные ответы и обсуждения;
- Письменные работы (тесты, эссе, анализы произведений);
- Практические задания (творческие проекты, презентации);
- Зачетные мероприятия (демонстрация знаний в форме собеседования или защиты работы).

Содержание:

Аттестация охватывает:

- знание основных выразительных средств и произведений искусства;
- способность к эмоционально-образному восприятию;
- навыки самостоятельной творческой деятельности;
- умение анализировать и интерпретировать художественные произведения.

Контрольные мероприятия проводятся в рамках предусмотренного аудиторного времени, а итоговые оценки выставляются в соответствии с учебными целями программы.

4.2 Требования к промежуточной аттестации

Для успешного прохождения промежуточной аттестации обучающиеся должны продемонстрировать:

1. Теоретические знания:

- Понимание основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств
- Знание ключевых средств выразительности в изобразительном искусстве
- Представление об основных этапах исторического развития различных видов искусств
- Знание генезиса и эволюции художественных жанров

2. Фактологическая подготовка:

- Знание выдающихся произведений отечественного и мирового искусства
- Владение профессиональной терминологией искусствоведения
- Понимание периодов развития изобразительных искусств в контексте взаимодействия с другими видами творчества
- Осведомленность о современных тенденциях в изобразительном искусстве

3. Практические умения:

- Способность к анализу художественных произведений с использованием специальной терминологии
- Умение выявлять стилевые особенности и художественные приемы
- Навыки сопоставительного анализа произведений разных эпох и направлений

Формы демонстрации знаний

Обучающиеся могут показать освоение программы через:

- Устные ответы и дискуссии
- Письменные аналитические работы
- Презентации и творческие проекты
- Тестовые задания на знание терминологии и фактологии
- Сравнительный анализ произведений искусства

Аттестация проводится с учетом возрастных особенностей учащихся и предусматривает дифференцированный подход к оценке достижений.

4.3 Критерии оценки

Качество подготовки учащихся по предмету «Беседы об искусстве» оценивается по пятибалльной шкале со следующими критериями:

«5» (отлично)

- Ярко выраженный устойчивый интерес к предмету
- Грамотные, полные и аргументированные ответы
- Глубокое знание теоретического материала
- Умение самостоятельно анализировать произведения искусства
- Творческий подход к выполнению заданий
- Активное участие в обсуждениях

«4» (хорошо)

- Стабильный интерес к предмету
- Грамотные ответы с незначительными неточностями
- Достаточное знание теоретической базы
- Способность анализировать произведения с небольшой помощью педагога
- Регулярное и добросовестное выполнение домашних заданий

«3» (удовлетворительно)

- Ограниченный интерес к предмету

- Фрагментарные знания теоретического материала
- Наличие лишь отдельных элементов освоенной программы
- Пассивность в обсуждениях
- Поверхностный анализ произведений искусства
- Нестабильное выполнение домашних заданий

«2» (неудовлетворительно)

- Отсутствие интереса к предмету
- Значительные пробелы в теоретической подготовке
- Неспособность ответить на базовые вопросы
- Систематические пропуски занятий без уважительной причины
- Отказ от выполнения заданий
- Неумение анализировать художественные произведения

Оценка выставляется с учетом как текущей успеваемости, так и результатов промежуточной аттестации. Особое внимание уделяется динамике развития обучающегося в течение учебного периода.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» сочетает аудиторные и самостоятельные формы работы. Аудиторные занятия включают лекции, семинары и практические занятия, где учащиеся осваивают навыки анализа произведений искусства, учатся ориентироваться в стилях и видах творчества. Семинарские занятия организуются после изучения крупных тематических блоков («Древняя Греция», «Древний Рим» и др.) и предполагают активное участие всей группы в дискуссиях.

Изучение истории культуры и искусства позволяет учащимся приобщиться к духовному опыту прошлых поколений. Этот процесс подобен диалогу между эпохами, помогающему осмыслить общечеловеческие идеалы, развить способность к самостоятельному постижению культурных

ценностей и применять полученные знания для интеллектуального и профессионального роста.

Основная цель предмета – познакомить учащихся с миром культуры и искусства, дать фундаментальные представления об искусстве как культурном феномене, системно изложить современные взгляды на структуру культуры, её исторические типы и основные теоретические понятия.

Понимание произведений искусства требует специальной подготовки. Для этого необходимо освоить специфику художественной выразительности, язык различных видов искусства, научиться вступать в диалог с художественными образами и адекватно воспринимать творческие произведения. Эти навыки формируются в процессе целенаправленного обучения.

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы

Внеаудиторная деятельность должна включать выполнение домашних заданий, работу с художественными альбомами и энциклопедиями, просмотр документальных и художественных фильмов об искусстве, прослушивание музыкальных произведений. Важным компонентом является посещение музеев, галерей, театров, изучение городской архитектуры в ходе экскурсий.

Обучающимся рекомендуется подготовка докладов и рефератов по истории искусства, создание презентаций о художниках, музыкальных стилях или отдельных произведениях с подбором визуального и аудиоматериала. Необходимо развивать навыки анализа произведений искусства через составление их стилевых и жанровых характеристик.

Особое внимание уделяется формированию исследовательских навыков: составлению библиографических списков, работе в команде, организации круглых столов, проведению викторин и тематических интервью. Такие формы работы способствуют глубокому освоению материала и развитию критического мышления.

5.3 Материально-технические условия реализации программы

Для успешной реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве» образовательное учреждение должно обеспечить следующие материально-технические условия:

1. Учебные помещения:

- Специализированный кабинет, оборудованный для проведения лекционных и семинарских занятий
- Помещение для практических занятий с возможностью организации групповой работы
- Зона для хранения и демонстрации наглядных пособий

2. Техническое оснащение:

- Мультимедийный проектор или интерактивная доска
- Компьютер с выходом в интернет
- Аудиосистема для прослушивания музыкальных произведений
- Телевизор или монитор для просмотра видео материалов
- Принтер для распечатки учебных материалов

3. Учебно-методические материалы:

- Комплект репродукций произведений искусства
- Альбомы по искусству различных эпох и направлений
- Энциклопедии и справочные издания по искусствоведению
- Методические пособия для преподавателей
- Раздаточные материалы для учащихся

4. Информационные ресурсы:

- Доступ к электронным базам данных по искусству
- Подписка на специализированные журналы
- Каталоги музейных коллекций
- Видеотека документальных фильмов об искусстве

5. Дополнительное оборудование:

- Мольберты для демонстрации репродукций

- Стеллажи для хранения учебных материалов
- Осветительные приборы для создания оптимальных условий просмотра
- Специализированная мебель для комфортной организации учебного пространства

Образовательное учреждение должно регулярно обновлять материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями к преподаванию предметов искусствоведческого цикла. Особое внимание следует уделять созданию условий для практической работы с произведениями искусства и организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся.

5.4 Формы работы в условиях дистанционного обучения

Для реализации программы «Беседы об искусстве» в дистанционном формате предусматриваются следующие формы работы:

1. Онлайн-лекции и семинары:

- Проведение синхронных занятий через платформы Zoom, Microsoft Teams с возможностью интерактивного взаимодействия
- Организация асинхронного обучения с использованием записанных видео-лекций
- Виртуальные семинары с обсуждением тем в формате видеоконференций

2. Интерактивные практикумы:

- Виртуальные экскурсии по музеям мира с использованием платформ Google Arts & Culture
- Интерактивные квесты по изучению стилей и направлений искусства
- Онлайн-анализ произведений искусства с применением цифровых технологий

3. Самостоятельная работа учащихся:

- Выполнение цифровых проектов и презентаций

- Создание виртуальных выставок
- Ведение электронных дневников наблюдений за произведениями искусства
- Подготовка аудио- и видеоподкастов по темам курса

4. Контроль и оценка знаний:

- Проведение онлайн-тестирований через образовательные платформы
- Защита проектов в формате видеоконференций
- Организация виртуальных круглых столов и дискуссий
- Электронное портфолио творческих работ

5. Внеаудиторная деятельность:

- Участие в онлайн-викторинах и конкурсах
- Посещение виртуальных выставок и концертов
- Создание совместных цифровых проектов
- Участие в вебинарах с деятелями искусства

Для реализации дистанционного обучения необходимо обеспечить:

- Доступ к надежным образовательным платформам
- Цифровые образовательные ресурсы по искусству
- Техническую поддержку участников образовательного процесса
- Методическое сопровождение дистанционных форм работы

Все формы дистанционной работы направлены на сохранение качества образования и достижение планируемых результатов освоения программы.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1990. - 318 с.
2. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. - М.: Просвещение, 1996. - 256 с.
3. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М.: Наука, 1972. - 280 с.
4. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. - М.: Искусство, 1971. - 232 с.

5. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М.: Искусство, 1993. - 256 с.
6. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. - М.: Искусство, 1974. - 288 с.
7. Поляков В.В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. - М.: БММ, 1993. - 352 с.

Дополнительная литература:

Античное искусство:

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. - М.: Искусство, 1992.
2. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. - СПб.: Марс, 1995. - 380 с.
3. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. - М.: Искусство, 1980. - 272 с.

Средние века и Возрождение:

1. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М.: Прогресс, 1992. - 376 с.
2. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. - СПб.: Азбука, 1992. - 768 с.
3. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. - Л.: ЛГУ, 1986. - 624 с.

Искусство Нового времени:

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3-х томах. - СПб.: Кольна, 1996.
2. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII - начала XIX веков. - Л.: Искусство, 1990. - 280 с.

Русское искусство:

1. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. - М.: Искусство, 1992. - 408 с.
2. Шульгин В.С. Культура России IX-XX вв. - М.: Простор, 2004. - 480 с.
3. Лапшина Н.П. "Мир искусства". - М.: Искусство, 1977. - 344 с.

Искусство XX века:

1. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. - М.: Искусство, 1987. - 280 с.
2. От конструктивизма до сюрреализма. - М.: Галарт, 1996. - 256 с.

3. Актуальные проблемы культуры XX века. - М.: Наука, 1993. - 192 с.

Энциклопедии и справочные издания:

1. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. - М.: Советская энциклопедия, 1975.

2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. - М.: Флинта, 2004. - 296 с.

Электронные ресурсы:

1. Виртуальные музеи мира (Google Arts & Culture)

2. Электронная библиотека "Русская живопись"

3. База данных "Зарубежное искусство XX века"

В списке представлены как фундаментальные труды по истории искусства, так и специализированные издания по отдельным периодам и направлениям. Литература подобрана с учетом доступности и соответствия образовательным стандартам.