

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

Дополнительная общеразвивающая
программа в области искусства
«Театральное искусство»

Программа по учебному предмету

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ ТЕАТРА

2025 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «19» февраля 2025 г
Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДО
«ВДШИ им Н. К. Периха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) – Артамонова О. В., преподаватель

Структура программы учебного предмета

1 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 учебного предмета

2 Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Учебно-тематическое планирование

Содержание учебного курса

Годовые требования

3 Требования к уровню подготовки обучающихся

4 Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Критерии оценки;

5 Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам;

6 Списки рекомендуемой учебно- методической литературы

Список рекомендуемой учебно-методической литературы;

Пояснительная записка

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

Рабочая программа учебного предмета «Беседы об искусстве театра» разработана к дополнительной общеобразовательной программе «Театральное искусство».

Учебный предмет «Беседы об искусстве театра» ориентирован на формирование художественного вкуса, а также на осмысление отношения зрителя к художественному произведению как на особый вид духовной деятельности, помогающий познать культурный смысл творчества.

Знание истории культуры и искусства дает обучающимся материал, необходимый для собственного творческого опыта.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве театра»

При реализации программы сроком обучения 5 лет, предмет «Беседы об искусстве театра» реализуется 1 год, на 5 году обучения.

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

Срок обучения	1 год
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	34
Количество часов на аудиторные занятия	34
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	-

Итоговая аттестация –контрольный урок по полугодиям

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.

1.4 Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве театра»

Цель: формирование у обучающихся навыков активного восприятия произведений искусства, неразрывно связанного с расширением эмоционального опыта, необходимого для успешного освоения музыкальной культуры.

Задачи:

- Развитие общекультурного кругозора
- Формирование умений и навыков работы со справочной литературой
- Приобретение обучающимися опыта вербализировать свои ощущения, вызванные встречей с произведением искусства.
- Умение аргументировано изложить свою точку зрения относительно художественного произведения.

2 Обоснование структуры учебного предмета «Беседы об искусстве театра»

Обоснованием структуры программы являются 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 театра»

Для реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве театра» 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 театра».

2. Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени

предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы об искусстве театра», 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	
5 Класс				
I полугодие				
1	Основные понятия изобразительного искусства.	1	-	
2	Виды и жанры изобразительного искусства.	1	-	
3	Понятие «стиль» в «пластических» видах искусства.	1	-	
4	Понятие «жанр» в «пластических» видах искусства. «Подвижность» границ между жанрами.	1	-	
5	Ознакомление с техниками и материалами.	1	-	
6	Первобытное искусство. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Причины появления художественной деятельности человека.	1	-	
7	Основные характеристики изобразительного искусства палеолита, мезолита и неолита.	1	-	
8	Искусство Древнего Египта	1	-	
9	Искусство Древней Месопотамии и Ассирии. Обзорная лекция.	1	-	
10	Крито-Микенское искусство. Архитектура, монументальная живопись, мелкая пластика.	1	-	
11	Искусство Древней Греции. Периодизация. Влияние греческого искусства на культуру и искусство других народов.	1	-	
12	Этруски (архитектура, художественное оформление заупокойного культа).	1	-	
13	Искусство Древнего Рима (скulptурный портрет, архитектура). Влияние античного наследия на дальнейшее развитие европейского искусства.	1	-	
14	Изобразительное искусство Византии. Искусство стран «византийского круга». Значение Византийского искусства для культуры Древней Руси.	1	-	
15	Средневековое искусство. Развитие стилей (романский, готический).	2	-	
Итого часов за I полугодие		16	-	
5 Класс				
II полугодие				
15	Возрождение. Возрождение в Италии. Истоки явления. Периодизация.	1	-	

16	Северное Возрождение. Пластиические особенности.	1	-
17	Начало искусства Нового времени. Маньеризм. Болонская академия.	1	-
18	Расцвет испанской живописи.	1	-
19	Барокко. Особенности стиля.	1	-
20	Классицизм. Особенности стиля.	1	-
21	Романтизм в европейском искусстве.	1	-
22	Реалистические тенденции в европейском искусстве 19 века.	1	-
23	Импрессионизм и постимпрессионизм.	1	-
24	Европейские художественные течения конца 19-начала 19 века. Обзор.	1	-
25	Искусство Европы и Америки 20 века. Обзор.	1	-
26	Русское искусство. Искусство Древней Руси. Периодизация.	1	-
27	Искусство времен Петра I. Взаимодействие Барокко и Классицизма в русском искусстве. Становление Академии художеств, ее роль в развитии «светского искусства».	1	-
28	Русское искусство 19 века. Этапы становления. Национальные особенности развития жанров.	1	-
29	Этапы развития изобразительного искусства 20 века (до 1917 года, советский период, постсоветский период).	2	-
30	Современное искусство. 21 век. Влияние технического прогресса на развитие изобразительного искусства.	2	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 8 класс		34	-
Всего часов		34	-

2.3 Содержание учебного курса

5 класс I полугодие (16 часов)

Тема № 1

Тема: Основные понятия изобразительного искусства.

Методические указания: Сформировать представление об основных видах и жанрах изобразительного искусства. Архитектура. Типы архитектурных сооружений. Влияние художественных стилей на развитие архитектуры. Скульптура. Виды скульптуры. Взаимосвязь скульптуры с архитектурой. Разновидности рельефов. Материалы и инструменты скульптора. Декоративно-прикладное искусство. Единство функциональных и художественных составляющих в произведении прикладного искусства. Специфические черты народного декоративно-прикладного искусства. Графика. Основные разновидности, материалы и техники. Жанры. Средства выразительности. Живопись. Разновидности живописи: монументальная и станковая. Основные средства выразительности: композиция, цвет, свет, рисунок, ритм. Понятие «Формат». Жанры: портрет, пейзаж,

исторический, бытовой, анималистический. Система жанров и ее изменение в течении времени. Неустойчивость границ между жанрами.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам изобразительного искусства.

Тема № 2

Тема: Виды и жанры изобразительного искусства

Методические указания:

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 3

Тема: Понятие «стиль» в «пластических» видах искусства

Методические указания: Дать понятие о дефиниции «Художественный стиль». Стиль мастера, стиль эпохи, региональные стилистические особенности. Ознакомление с «Большими стилями». Специфические черты музыкальных и художественных стилей. Домашнее задание: найти в нотной литературе музыкальные темы, относящиеся к стилю «Барокко». 1.3Жанр – явление в изобразительном искусстве. Слияние жанров, доминанта одних жанров над другими в течении определенного исторического периода. На примере 2-3 жанров рассмотреть особенности их бытования в разных общественных структурах или в различных регионах.

Домашнее задание: Домашнее задание: определить жанровую принадлежность в предложенных картинах:

- «Переход Суворова через Альпы» Сурикова;
- «Владимирка» Левитана;
- «Гройка» Перова;
- «Стрекоза» Репина;
- «Царевна Лебедь» Врубеля.

Обосновать это в устной форме.

Тема № 4

Тема: Понятие «жанр» в «пластических» видах искусства. «Подвижность» границ между жанрами

Методические указания:

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 5

Тема: Ознакомление с техниками и материалами.

Методические указания: Каждый из видов изобразительного искусства имеет богатый набор различных техник исполнения. Дать представление о их многообразии. Показать на примерах, как выбор техники и материала влияет на раскрытие художественного образа.

Домашнее задание: сообщение о материалах и техниках графики. Эстамп и его особенности. Выпуклая, углубленная и плоская печать.

Тема № 6

Тема: Первобытное искусство. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Причины появления художественной деятельности человека.

Методические указания: Сформировать представление о возникновении и развитии искусства первобытного общества. Ознакомить с источниками изучения первобытного искусства и с основными теориями его происхождения. Периодизация. Условность термина «первобытное искусство».

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 7

Тема: Основные характеристики изобразительного искусства палеолита, мезолита и неолита.

Методические указания: Раскрыть характерные особенности изобразительного искусства палеолита, мезолита и неолита. Способы изображения, сюжеты, социальные функции. Первобытный синкретизм. Натуральное макетирование (пещера Монтеспан во Франции). Изображения в пещерах Альтамира, Фон де Гом, Монтеспан, Ляско; плато Тассили в Сахаре и др. Произведения искусства малых форм. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Структура кромлеха Стоунхенджа.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 8

Тема: Искусство Древнего Египта

Методические указания: Древний Египет. Периодизация, политический строй и религия. Пластическое искусство Древнего и Среднего царств. Пластическое искусство Эль-Амарны и Нового царства. Значение культуры и искусства Древнего Египта для развития изобразительного искусства других народов. Искусство Древней Месопотамии и Ассирии. Обзорная лекция. Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал и подготовить сообщения: «Искусство Древней Месопотамии и Ассирии в Берлинском музее», «Музей в Каире – встреча с прошлым», «Комплекс в Гизе».

Домашнее задание:

Тема № 9

Тема: Искусство Древней Месопотамии и Ассирии.

Методические указания:

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 10

Тема: Крито-Микенское искусство. Архитектура, монументальная живопись, мелкая пластика.

Методические указания: Античность. Начало античного искусства Крито-микенская культура и ее особенности. Архитектура, монументальная живопись, мелкая пластика, декоративно-прикладное искусство.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 11

Тема: Искусство Древней Греции. Периодизация. Влияние греческого искусства на культуру и искусство других народов.

Методические указания: Зарождение (рубеж II –I тысячелетий до н.э.). Расписные сосуды – главные свидетели художественной деятельности Греции 11 -8 вв. до н.э. (геометрический стиль). Новые образы вазописи, усложнение тематических росписей, создание многофигурных композиций. Ритм. Тектоника. 7 век до н.э. – главные греческие архитектурные ордера – дорический и ионический. Афинский Акрополь. Греческая скульптура и ее связь с архитектурой. Гуманизм греческого искусства. Влияние искусства Древней Греции на культуру и искусство других народов.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 12

Тема: Этруски (архитектура, художественное оформление заупокойного культа).

Методические указания: Изобразительное искусство Эtrурии и Древней Италии 1 тысячелетия до н.э. Архитектура и монументальные росписи древнейших гробниц 8-6 вв. до н.э., этрусская мемориальная скульптура, вазопись 4 в. До н.э. и бронзовая скульптура 5-4 вв. до н.э. Урна в виде возлежащего юноши из собрания Государственного Эрмитаже (начала 4 в. До н.э.).

Домашнее задание: подготовить сообщение по теме «Наследие этрусков в собрании Государственного Эрмитажа».

Тема № 13

Тема: Искусство Древнего Рима (скульптурный портрет, архитектура). Влияние античного наследия на дальнейшее развитие европейского искусства.

Методические указания: Скульптурный портрет. Взаимосвязь римского портрета с древнейшими Итальянскими верованиями. Греческое влияние в римском портрете. Архитектура. Развитие архитектурных приемов Греции. Виды зданий гражданской архитектуры: Коллизей, Пантеон, термы, форумы и др. Планировка городов. Влияние античного наследия на развитие европейского искусства.

Домашнее задание: подготовить сообщение по теме «Выдающиеся произведения архитектуры Древнего Рима».

Тема № 14

Тема: Изобразительное искусство Византии. Искусство стран «византийского круга». Значение Византийского искусства для культуры Древней Руси.

Методические указания: Распад Римской империи в 395 году. Развитие восточной части империи. Тысячелетнее существование Византии (до 1453 года). Живопись, мозаика. Эллинистические и Сирийские традиции. Передача «духовного образа». Крестово-купольные храмы. Мозаики церкви Сан Витале в Равенне. Рождение христианской иконографии. Искусство стран «византийского круга». Значение византийского искусства для культуры Древней Руси.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 15

Тема: Средневековое искусство. Развитие стилей (романский, готический).

Методические указания: «Темные века» (5-10 вв). 6 век мавзолей Теодориха в Равенне. Развитие романского (11-12 вв.) и готического (13-14 вв.) стилей. Книжная миниатюра, архитектура, скульптура (рельефы). Фрески аббатства Клюни. «Ковер из Байе». Собор как воплощение Вселенной. Символика храма. Витражи (Нотр-Дам-де-Пари) – ранняя готика. Поздняя готика («пламенеющая»). Розы западного и южного порталов Амьенского собора 15 век, северная башня собора в Шартре (первые годы 16 века). Гражданская архитектура (замок Венсан, 14 в.). Скульптура: статуи Амьенского собора (Христос и святой Фирмен), Шартрский собор (группа «Встреча Марии и Елизаветы»). Тема «Страшного суда» на готических тимпанах. 14 век – развитие скульптурного портрета во Франции.

Домашнее задание: подготовить сообщение на тему «Отличительные особенности романского и готического храмов», «Технологии изготовления витражей».

5 класс II полугодие (18 часов)

Тема № 16

Тема: Возрождение. Возрождение в Италии. Истоки явления. Периодизация.

Методические указания: Итальянский Ренессанс. Первые десятилетия 15 века – возрождение идеалов гуманизма. Реалистическая направленность и опора на античное наследие в творчестве Донателло, Мазаччо. Филиппо Брунеллески и Леон Баттиста Альберти – разработка теории линейной перспективы. Теория пропорций и систематическое изучение строения человеческого тела. Архитектура Ренессанса – ответ на новые материальные и духовные запросы людей. «Титаны» Возрождения. Высокий Ренессанс 16 век Браманте собор Св. Петра в Риме.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 17

Тема: Северное Возрождение. Пластические особенности.

Методические указания: Возникновение культуры Возрождения в Нидерландах и в Германии (16 в.). Декоративно – орнаментальные элементы в архитектуре. Гайдельбергский замок, портик Кельнской ратуши (Вильгельм Вернике), замок Ашаффенбург. Творчество Альбрехта Дюрера, Маттиаса Грюневальда, Лукаса Кранха, Ганса Гольбейна, И.Босха. Питер Брейгель Старший – величайший художник Нидерландов («Слепые», «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец»).

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 18

Тема: Начало искусства Нового времени. Маньеризм. Болонская академия.

Методические указания: Маньеризм. Угасание Ренессанса и рождение новой художественной культуры. Позднее творчество Тициана. Веронезе, Тинторетто, Бассано.

«Жизнеописание» Дж. Вазари. Болонская Академия Братьев Карраччи (1580 г.) – новый этап развития европейского искусства.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 19

Тема: Расцвет испанской живописи.

Методические указания: Объединение страны в 1479 г., создание абсолютистской монархии. Религиозный характер испанской живописи. Станковая алтарная картина (ретабло). Воздействие нидерландского искусства. Творчество Луиса де Моралеса, Эль Греко. 17 век – «золотой век» испанской живописи. Диего Веласкес.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 20

Тема: Барокко. Особенности стиля.

Методические указания: Творчество Питера Пауля Рубенса (1577-1640) – наиболее яркое проявление стиля Барокко в живописи. Разнообразие тематики его картин. Алтарные картины для церкви Санта Мария Валличелло в Риме (1608г.). Циклы картин «История Марии Медичи» (1622-1625). Миѳологические картины. Картины со сценами охоты. Портреты: «Портрет камеристки эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636-1638), «Шубка» (1638-1640). Графическое наследие. Значение творчества Рубенса в развитии Фламандского искусства.

Домашнее задание: Письменный анализ картины по выбору: «Персей и Андромеда» (1620-1621) или «Охота на львов» (1621).

Тема № 21

Тема: Классицизм. Особенности стиля.

Методические указания: Сформировать понятие о Классицизме – ведущем стиле французского искусства 17 века. Раскрыть связь эстетики классицизма с философией рационализма, поисками универсальных законов искусства. Подчеркнуть связь с традициями античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена (1594 -1665) и К. Лоррена (1600-1682). Творчество Ж.-Б. Шардена (1699-1779) – поэтизация «третьего» сословия.

Домашнее задание: на конкретных примерах выявить характерные черты Классицизма (гражданственность, героический пафос, пластическая гармония, ясность).

Тема № 22

Тема: Романтизм в европейском искусстве.

Методические указания: Рождение нового стиля. Связь передового искусства 19 века с революционно-демократической и национально-освободительной борьбой. Формирование новых национальных школ. Эстетическая программа романтиков. Творчество Теодора Жерико (1791-1824), Эжена Делакруа (1798-1863) и Франсуа Рюда (1784-1855).

Домашнее задание: подготовить сообщение о творчестве художника романтического направления (по выбору), выделить основные работы, определить характерные особенности стиля.

Тема № 23

Тема: Реалистические тенденции в европейском искусстве 19 века.

Методические указания: Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства 2-ой половины 19 в. Показать на примере творчества Оноре Домье (1808-1879), Франсуа Милле (1814-1875) и Гюстава Курбе (1819-1877) появление новых тем и нового героя. Отметить возникновение критического реализма во французской литературе и искусстве. Реализм в пейзаже. Барбизонская школа.

Домашнее задание: письменно раскрыть понятие «национальный реалистический пейзаж». Проиллюстрировать работами художников – барбизонцев (Теодора Руссо и Шарля Добиньи).

Тема № 24

Тема: Импрессионизм и постимпрессионизм.

Методические указания: Поиски новой выразительности, изображение разнообразных мотивов новой жизни. Начало формальных экспериментов. На примере творчества Клода Моне (1840-1926) ознакомить с принципами импрессионизма. «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в Париже» (1873), «Руанские соборы»(1894). Дать представление об основных работах Огюста Ренуара, Дега и К. Писсаро. Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 80-х годов. Развитие французской живописи в последние годы 19 века. «Пуантилизм» и «дивизионизм» (Ж.Сера и П. Синьяк).

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 25

Тема: Европейские художественные течения конца 19-начала 19 века. Обзор.

Методические указания: Самовыражение – главная цель изобразительного искусства этого периода. Познакомить с творческой индивидуальностью художников: Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Символизм в искусстве 19-20 вв. (Г.Моро, Пюви де Шаван, Редон). Раскрыть связь символистов с музыкой Вагнера и Дебюсси, литературным творчеством Бодлера и Рембо. Группа «Наби» и ее лидер Пьер Боннар (1867-1947). Модерн и его разновидности.

Домашнее задание: подобрать иллюстративный материал

Тема № 26

Тема: Искусство Европы и Америки 20 века. Обзор.

Методические указания: Дать представление о художественных течениях и направлениях. Обозначить движение развития искусства от постимпрессионизма и символизма до авангардизма, постмодернизма. Научить основам пользования справочной литературой по истории изобразительного искусства. Рассказать о смене стилей и их взаимодействии в 20 веке. Интегративность современного мира искусства. Постмодерн как возврат к предмодернистским формам и стилям на новом уровне.

Домашнее задание: сделать сообщение по темам: «Кинетическое искусство», «Искусство аутсайдеров», «Новеченто», «Неопластицизм», «Неореализм», «Фантастический реализм», течение «Питтуракольта», «Хеппенинг», «Мобиль». Подобрать иллюстрации.

Тема № 27

Тема: Русское искусство. Искусство Древней Руси. Периодизация.

Методические указания: Периодизация. Киевская Русь (10-нач.13вв.). Возвышение Москвы (2 четверть 13 – середина 15 вв.). Москва во главе русского государства (конец 15-16вв.). Россия на пороге Нового времени (17в.). Доминирующие виды изобразительного искусства. Памятники зодчества Киевской Руси, сохранившиеся в Киеве, Новгороде, Владимире – Сузdalском, Чернигове – Смоленском, Полоцке и др. древних русских городах. Роль храмов в культуре Древней Руси. Храмы Софии в Киеве (1037) и Новгороде (1045-1050), черниговский собор Спаса (1036). Храм Михаила в Выдубецком монастыре. Церкви Спаса Нередицы, ц. Покрова на Нерли. Дмитриевский собор во Владимире. Мозаики и фресковая живопись. Ювелирные техники. Миниатюры из Радзивилловской летописи (15 в.). Миниатюры из «Жития Сергия Радонежского» (конец 16-нач. 17 вв.). Архитектура Московского Кремля. Андрей Рублев, Феофан Грек, Гурий Никитин, Симон Ушаков. От иконы к парсуна.

Домашнее задание: подобрать иллюстрации и сделать сообщение «Разнообразие стилей русского зодчества».

Тема № 28

Тема: Искусство времен Петра I. Взаимодействие Барокко и Классицизма в русском искусстве. Становление Академии художеств, ее роль в развитии «светского искусства».

Методические указания: Реформы Петра I нашли свое отражение достигли в архитектуре, мастера, такие, как В.И. Баженов, М.Ф.Казаков, Д.Г.Левицкий, Ф.С. Рокотов, Ф.И.Шубин достигли за короткий период поразительных успехов, выйдя на уровень высших достижений мировой культуры. Интенсивное развитие городской культуры, архитектура и градостроительство. Изменение жанровой структуры, содержания, характера и средств выражения изобразительного искусства. Сближение с западноевропейской традицией. Система подготовки кадров для развития изобразительного искусства. Академия Художеств. Барокко и классицизм.

Домашнее задание: сообщение о творчестве русских портретистов 18 века (по выбору).

Тема № 29

Тема: Русское искусство 19 века. Этапы становления. Национальные особенности развития жанров.

Методические указания: Изменение доминанты жанров. Сильвестр Щедрин – начало развития пейзажной живописи. Ф. Толстой – медальер и график. Кипренский, Брюллов, Федотов, Тропинин. Усиление демократического начала в жанровой живописи. Исторический жанр в русском искусстве второй половины 19 в. Русские меценаты. Возникновение объединения «Передвижных выставок...». Достижение русских художников в пленэрной живописи. Интерес к творчеству древних иконописцев. Споры о «специфиности национального колорита». Поиски художественного языка, отвечающие реалистической образности. Академическая и реалистическая живопись. Зарождение стилей «модерн», «экспрессионизм». Объединение «Мир искусства». Значение русского искусства конца 19 в. для изобразительного искусства Европы.

Домашнее задание: сообщения на тему: Участники «Мира искусства» (по выбору).

Тема № 30

Тема: Этапы развития изобразительного искусства 20 века (до 1917 года, советский период, постсоветский период).

Методические указания: Материал: Развитие русского искусства до 1917 года. Творчество В. Серова, В. Борисова - Мусатова, А. Архипова, С. Иванова, С. Коровина. Графика И. Билибина, А. Бенуа, Л. Бакста, Е. Лансере, М. Добужинского. Объединения: «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет». Русский авангард. Творчество М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Шагала, И. Машкова, А. Лентулова. Абстракционизм К. Малевича и В. Кандинского. Творческие эксперименты В. Татлина. Творчество К. Петрова-Водкина. П. Трубецкой, А. Матвеев – поиски пластической выразительности (от импрессионистической лепки к возрождению традиций античного наследия). Связь художников и скульпторов предреволюционного периода с советским искусством, в котором они сыграли важную роль носителей мастерства. Советское искусство и «Ленинский план монументальной пропаганды». Политический плакат. Творчество Д. Моора, В. Маяковского, В. Дени. Искусство 20-30-х годов. Живопись АХРР, ОСТ, «4 искусства». Скульптура. Н. Андреев, И. Шадр, В. Мухина. Мастера портрета. М. Нестеров, П. Корин, С. Герасимов, П. Кончаловский. Книжная графика. Д. Шмаринов, Е. Кибрик, В. Фаворский. Военный плакат. И. Тойдзе, В. Корецкий, Кукрыники. Развитие архитектуры. Стилевое изменение в первой половине 50-х годов. «Суровый стиль». А. и П. Смолины, П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков. Мастера живописи в народных республиках СССР. Э. Илтнер, Т. Яблонская, М. Аветисян, С. Мамбаев. Мемориальные комплексы (Трептов-парк, «Брестская крепость», мемориальный ансамбль в Саласпилсе, «Мамаев курган, «Бабий Яр» и др.).

Домашнее задание: подготовить сообщение по темам: «Мастера живописи в народных республиках СССР» и «Мемориальные комплексы, посвященные ВОВ». Подобрать иллюстрированный материал к текстам, посвященным истории создания мемориальных комплексов.

Тема № 31

Тема: Современное искусство. 21 век. Влияние технического прогресса на развитие изобразительного искусства.

Методические указания: Изменения в жанровой структуре изобразительного искусства. Постмодерн как реакция на функционализм. Новый взгляд на историческое культурное наследие (обращение к историческим стилевым формам предполагает метод цитат, намеков, формальных ассоциаций). Питтура колыта – движение в русле постмодернизма, призывающее к возврату к неотрадиционализму. Искусство субкультур. Интегрированность современного мира. Разновидности акционизма. Отношения автор – художественное произведение – зритель в 21 веке. Произведение искусства как игровое пространство, в котором происходит свободное движение смыслов. Использование гротеска, художественного цитирования, пародии, коллажа, повторения в постмодернистской системе творчества. Хэппенинг – пример смешивания пластических и временных видов искусства.

Домашнее задание: написать эссе на тему «Мое отношение к современному искусству». Подобрать иллюстративный материал.

2.4 Требования к уровню подготовки обучающихся

- знание основных этапов истории изобразительного искусства;
- первичные знания о взаимодействии музыкального и изобразительного искусства в системе стилей;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов и художественного вкуса.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета " Беседы об искусстве театра " включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться контрольные письменные работы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно

Также мероприятие по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: контрольные работы, устные опросы, письменные работы.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценки «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.

4. Выполнены практические работы не совсем удачно.

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.

3. Практические работы выполнены небрежно, с ошибками.

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. В результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Музыкальное образование обучающихся должно быть обогащено знаниями и навыками предмета «Беседы об искусстве театра».

6. 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
22. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001
23. Стили и течения. Сост. Г.Мосин. – Вильнюс, 2012.