

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

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области искусств
«Искусство театра»

Программа по учебному предмету

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПО.02.УП.02
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

2025 год

«РАССМОТРЕНО»

На заседании педагогического совета

От «19» февраля 2025 г

Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ ДО

«ВДШИ им Н. К. Рериха»

_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) - Артамонова Ольга Владимировна, преподаватель

Попсуева Нина Николаевна, методист

Пояснительная записка

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

Содержание учебного предмета

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

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

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

Методическое обеспечение учебного процесса

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

Списки рекомендуемой литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой литературы*

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств «Искусство театра».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве»

При реализации программ «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет, предмет «Беседы об искусстве» реализуется 2 года, с 1 по 2 класс.

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

Срок обучения	2 года
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	99
Количество часов на аудиторные занятия	66
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	33

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	1		2		
	1	2	3	4	
Классы					
Полугодия					
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66
Самостоятельна я работа	8	8,5	8	8,5	33
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	99

Вид промежуточной аттестации		Контроль ный урок		Контроль ный урок		Контроль ный
------------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------------

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

Цель: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства

Задачами учебного предмета является формирование:

- Развитие навыков восприятия искусства.
- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- Формирование навыков восприятия художественного образа.
- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
- Обучение специальной терминологии искусства.
- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Беседы об искусстве»

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

Программа содержит:

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

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

1.7 Методы обучения

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

- монологический
- диалогический

- демонстрационный
- эвристический

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

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

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

Эвристический. Так как большая часть материала программы предлагается к самостоятельному освоению, необходимо активно внедрять эвристический метод постижения. Для этого педагог использует комплекс заданий для внеклассного выполнения, развивающий навыки исследования, полученные на уроках.

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

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

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

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени

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

- аудиторные занятия,
- самостоятельные занятия.

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

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

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

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

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения – 2 года.

1-й класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	Урок	0,5		0,5
2.	Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство	Урок	1,5		1,5
3.	Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия)	Урок	4	4	3
4.	Искусство Древнего Египта	Урок	5	1	4
5.	Искусство Древней Греции	Урок	17	7	10
5.1	Мифы и легенды Древней Греции	Урок	5	2	3
5.2	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм)	Урок	3	1	2
5.3	Архитектура и скульптура Древней Греции	Урок	5	2	3
5.4	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика)	Урок	4	2	2
6.	Искусство Древнего Рима	Урок	13,5	4,5	9
6.1	Пантеон римских богов, мифология	Урок	3	1	2
6.2	Искусство этрусков	Урок	3	1	2
6.3	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима	Урок	3	1	2
6.4	Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство	Урок	4,5	1,5	3
7.	Искусство Древнего Китая	Урок	2	1	1

8.	Культура и искусство византийской цивилизации	Урок	4	1	3
9.	Феномен культуры Киевской Руси	Урок	2	1	1
Итого за 1 класс			49,5	16,5	33

2-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного 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	Урок	2		2
1.2	Особенности архитектурных стилей (романский, готический)	Урок	3	1	2
1.3	Живопись и мозаика	Урок	1		1
2.	Культура и искусство эпохи Возрождения	Урок	10	4	6
2.1	Раннее Возрождение	Урок	2	1	1
2.2	Высокое возрождение	Урок	3	1	2
2.3	Позднее Возрождение	Урок	2	1	1
2.4	Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио	Урок	3	1	2
3.	Европейская культура и искусство Нового Времени	Урок	4	1	3
3.1	Особенности архитектурных стилей Нового Времени	Урок	3	1	2
	(классицизм, барокко, рококо, ампир)	Урок			
3.2	Европейское Просвещение	Урок	1		1

4.	Европейское искусство XIX – нач. XX вв.	Урок	7	2	5
4.1.	Романтизм	Урок	2	1	1
4.2	Реализм	Урок	1		1
4.3	Импрессионизм	Урок	2	1	1
4.4	Символизм	Урок	1		1
4.5	Декаданс	Урок	1		1
5.	Русская культура и искусство	Урок	12,5	5,5	7
5.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)	Урок	2	1	1
5.2	Искусство Московской Руси	Урок	1,5	0,5	1
5.3	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга	Урок	2	1	1
5.4	Русская скульптура, живопись и мозаика	Урок	2	1	1
5.5	«Золотой век» русской культуры и искусства	Урок	3	1	2
5.6	«Серебряный век» русской культуры и искусства	Урок	2	1	1
6.	Европейские школы живописи	Урок	6	2	4
6.1	Нидерландская и голландская школы живописи	Урок	2	1	1
6.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло	Урок	1		1
6.3	Испанская школа живописи	Урок	2	1	1
6.4	Барбизонская школа	Урок	1		1
7.	Мировая культура и искусство Новейшего времени	Урок	4	1	3
7.1	Модернизм	Урок	1		1
7.2	Сюрреализм	Урок	1		1
7.3	Абстракционизм	Урок	1		1

Итого за 2 класс	49,5	16,5	33
Итого за 2 года обучения	99	33	66

Краткое содержание разделов и тем **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 превосходили своих учителей, поднимая 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 культурноэтнических 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 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 каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании 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 изобразительных искусств.
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «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);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

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
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