

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

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 8 лет, предмет «Беседы об искусстве» реализуется 3 года, с 3 по 5 класс.

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

Срок обучения	3 года
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	148,5
Количество часов на аудиторные занятия	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	49,5

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		3		
	1	2	3	4	5	6	
Классы							
Полугодия							
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельна я работа	8	8,5	8	8,5	8	8,5	49,5

Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	24	25,5	148,5
Вид промежуточной аттестации		Контроль ный урок		Контроль ный урок		Контроль ный урок	

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

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

Задачами учебного предмета является формирование:

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

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Беседы об искусстве»

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

Программа содержит:

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

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

1.7 Методы обучения

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

- монологический
- диалогический
- демонстрационный
- эвристический

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

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

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

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

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

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

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

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени

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

аудиторные занятия,

самостоятельные занятия.

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

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

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

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

2.2 Учебно-тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов
--------	-------------------	------------------

		Аудит. занятия	Самост. работа
3 Класс			
I полугодие			
1	Вводная беседа о видах искусства	1	0,5
2	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	1	0,5
3	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	1	0,5
4	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	1	0,5
5	«Как работает художник, чем пользуется»	1	0,5
6	Жанры изобразительного искусства	1	0,5
7	«Композиция»	1	0,5
8	Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства	1	0,5
9	Рисунок	1	0,5
10	Графика	1	0,5
11	Выразительные средства графики	1	0,5
12	«Силуэт»	1	0,5
13	Живопись	1	0,5
14	«Цвет»	1	0,5
15	«Колорит»	1	0,5
16	Способы работы с цветом: «Акварель»	1	0,5
Итого часов за I полугодие		16	8
3 Класс			
II полугодие			
17	Способы работы с цветом: «Гуашь»	1	0,5
18	Способы работы с цветом: «Пастель»	1	0,5
19	Способы работы с цветом: «Масляные краски»	1	0,5
20	Литература как вид искусства	1	0,5
21	Литературные жанры	1	0,5
22	Литература и синтетические виды искусства	1	0,5
23	Музыка как вид искусства	1	0,5
24	Музыкальные инструменты	1	0,5
25	Музыкальные направления и стили	1	0,5
26	Танец и виды танцевального искусства	1	0,5
27	Композиция в хореографии	1	0,5
28	Профессии в области хореографии	1	0,5
29	Искусство театра	2	1
30	Выразительные средства театрального искусства «Детский театр»	1	0,5

31	Искусство кинематографа	1	0,5
32	Детское кино	1	0,5
Итого часов за II полугодие		17	8,5
Итого часов за 1 класс		33	16,5
4 Класс			
I полугодие			
1	Беседа о композиции	1	0,5
2	Язык графики	1	0,5
3	Язык живописи	1	0,5
4	Натюрморт как жанр изобразительного	1	0,5
5	Пейзаж как жанр изобразительного искусства	1	0,5
6	Портрет как жанр изобразительного искусства	1	0,5
7	Скульптура как вид изобразительного искусства	1	0,5
8	Архитектура как вид изобразительного искусства	1	0,5
9	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	1	0,5
10	Народные ремесла	1	0,5
11	Народные ремесла родного края	1	0,5
12	Народный костюм	1	0,5
13	Народный фольклор. Жанры фольклора	1	0,5
14	Праздники народного календаря	1	0,5
15	Светские праздники	1	0,5
16	Значение искусства в жизни современного человека	1	0,5
Итого часов за I полугодие		16	8
4 Класс			
II полугодие			
17	История развития искусства костюма	1	0,5
18	Искусство и реклама	1	0,5
19	Искусство дизайна	1	0,5
20	Ландшафтный дизайн	1	0,5
21	Музеи	1	0,5
22	Частные музеи	1	0,5
23	Выставочное пространство	1	0,5
24	Экскурсия	1	0,5
25	Посещение музея	1	0,5
26	Коллекционирование	1	0,5
27	Библиотека	1	0,5
28	Правила пользования библиотекой	1	0,5
29	Как работать с книгой	1	0,5
30	Как работать с журналом	1	0,5
31	Энциклопедия как вид книги	1	0,5
32	Сеть интернет как информационный ресурс	1	0,5

33	Литературная гостиная	1	0,5
Итого часов за II полугодие		17	8,5
Итого часов за 1 класс		33	16,5
5 Класс			
I полугодие			
1	Виды изображений в картине	1	0,5
2	Язык графики	1	0,5
3	Язык живописи	1	0,5
4	Диорама, панорама как виды монументальной живописи	1	0,5
5	Жанры изобразительного искусства	1	0,5
6	Интерпретация в искусстве	1	0,5
7	Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства	1	0,5
8	Пленэр	1	0,5
9	Текстиль	1	0,5
10	Эскизирование	1	0,5
11	Металл	1	0,5
12	Эскизирование	1	0,5
13	Керамика	1	0,5
14	Эскизирование	1	0,5
15	Дерево	1	0,5
16	Эскизирование	1	0,5
Итого часов за I полугодие		16	8
5 Класс			
II полугодие			
17	Камень. Кость	1	0,5
18	Эскизирование	1	0,5
19	Стекло	1	0,5
20	Эскизирование	1	0,5
21	Язык	1	0,5
22	Современная детская литература	1	0,5
23	Творческий эксперимент	1	0,5
24	Музыка	1	0,5
25	Песня	1	0,5
26	Танец	1	0,5
27	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	1	0,5
28	Значение культурного наследия в истории человечества	1	0,5
29	Церковь – как объект искусства	1	0,5
30	Хранение «культурных единиц»	1	0,5
31	Творческий проект «Семейные реликвии»	1	0,5
32	«Мой родной город вчера и сегодня»	2	1
Итого часов за II полугодие		17	8,5

Итого часов за 1 класс	33	16,5
Всего часов	98	49

2.3 Содержание учебного курса

3 класс I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Вводная беседа о видах искусства

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

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

Тема №2

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

Домашнее задание: работа с репродукциями.

Тема №3

Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства

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

Домашнее задание: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

Тема №4

Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства

Методические указания: Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Домашнее задание: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

Тема №5

Тема: «Как работает художник, чем пользуется»

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

Домашнее задание: рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.

Тема №6

Тема: Жанры изобразительного искусства

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

Домашнее задание: посещение выставочного пространства.

Тема №7

«Композиция»

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

Домашнее задание: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

Тема №8

Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства

Методические указания: Знакомство с искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение. Композиционный центр.

Домашнее задание: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

Тема №9

Тема: Рисунок

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

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

Тема №10

Тема: Графика

Методические указания: Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика.

Домашнее задание: выполнение несложных графических упражнений

Тема №11

Тема: Выразительные средства графики

Методические указания: Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций художников.

Домашнее задание: выполнение несложных графических упражнений

Тема №12

Тема: «Силуэт»

Методические указания: Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративноприкладное творчество). Применение игровых форм на уроке.

Домашнее задание: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.

Тема №13

Тема: Живопись

Методические указания: Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

Домашнее задание: выполнение несложных упражнений в технике акварель

Тема №14

Тема: «Цвет»

Методические указания: Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение упражнений.

Домашнее задание: выполнение несложных упражнений

Тема №15

Тема: «Колорит»

Методические указания: Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Домашнее задание: подбор репродукций

Тема №16

Тема: Способы работы с цветом: «Акварель»

Методические указания: Знакомить с происхождением акварели, ее свойствами. Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др.

Домашнее задание: подбор репродукций

3 класс II полугодие (17 часов)

Тема №17

Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь»

Методические указания: Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике.

Домашнее задание: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

Тема №18

Тема: Способы работы с цветом: «Пастель»

Методические указания: Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ.

Домашнее задание: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, заданную преподавателем.

Тема №19

Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски»

Методические указания: Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке.

Домашнее задание: посещение музея изобразительных искусств

Тема №20

Тема: Литература как вид искусства

Методические указания: Поэзия и проза. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной литературы.

Домашнее задание: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

Тема №21

Тема: Литературные жанры

Методические указания: Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы.

Домашнее задание: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения

Тема №22

Тема: Литература и синтетические виды искусства

Методические указания: Литература и музыка. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино).

Домашнее задание: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

Тема №23

Тема: Музыка как вид искусства

Методические указания: Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе.

Домашнее задание: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

Тема №24

Тема: Музыкальные инструменты

Методические указания: Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр – как групповая форма исполнения музыкального произведения.

Домашнее задание: просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

Тема №25

Тема: Музыкальные направления и стили

Методические указания: Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

Домашнее задание: посещение филармонии или концерта

Тема №26

Тема: Танец и виды танцевального искусства

Методические указания: Бальные танцы, балет, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы.

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

Тема №27

Тема: Композиция в хореографии

Методические указания: Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца.

Домашнее задание: выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется стилизация изображения).

Тема №28

Тема: Профессии в области хореографии

Методические указания: Известные представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений.

Домашнее задание: ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго).

Тема №29

Тема: Искусство театра

Методические указания: История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика.

Домашнее задание: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

Тема №30

Тема: Выразительные средства театрального искусства «Детский театр»

Методические указания: Визуальные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и временные (темп, ритм, антракт, занавес).

Домашнее задание: выполнение несложных зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа.

Тема №31

Тема: Искусство кинематографа

Методические указания: История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство.

Домашнее задание: просмотр детского кинофильма.

Тема №32

Детское кино

Методические указания: Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

Домашнее задание: театральный этюд.

4 класс ***I полугодие (16 часов)***

Тема №1

Тема: Беседа о композиции

Методические указания: «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит.

Домашнее задание: посещение выставочного пространства.

Тема №2

Тема: Язык графики

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

Домашнее задание: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок

Тема №3

Тема: Язык живописи

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

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

Тема №4

Тема: Натюрморт как жанр изобразительного

Методические указания: Знакомство с термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи.

Домашнее задание: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта.

Тема №5

Пейзаж как жанр изобразительного искусства

Методические указания: Знакомство с термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.

Домашнее задание: поиск репродукций, посещение выставочного пространства.

Тема №6

Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства

Методические указания: Знакомство с термином «портрет». Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время.

Домашнее задание: выполнение портретов членов семьи.

Тема №7

Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства

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

Домашнее задание: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

Тема №8

Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства

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

Домашнее задание: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

Тема №9

Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства

Методические указания: Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).

Домашнее задание: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

Тема №10

Тема: Народные ремесла

Методические указания: Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России.

Домашнее задание: работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме.

Тема №11

Тема: Народные ремесла родного края

Методические указания: История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность.

Домашнее задание: посещение краеведческого музея.

Тема №12

Тема: Народный костюм

Методические указания: Из истории народного костюма. Мужской и женский народный костюм. Элементы костюма. Символика в костюме.

Домашнее задание: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

Тема №13

Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора

Методические указания: Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный фольклор. Устное народное творчество (поговорки, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос).

Домашнее задание: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

Тема №14

Тема: Праздники народного календаря

Методические указания: Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). Использование сюжетов народных.

Домашнее задание: подбор иллюстративного материала.

Тема №15

Тема: Светские праздники

Методические указания: История праздников (Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.).

Домашнее задание: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на тему «Праздник».

Тема №16

Тема: Значение искусства в жизни современного человека

Методические указания: Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и скульптура и др.).

Домашнее задание: выполнение фотографий современных интерьеров (социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства).

4 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №17

Тема: История развития искусства костюма

Методические указания: Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, make up, украшения и др.

Домашнее задание: подбор фото-материала.

Тема №18

Тема: Искусство и реклама

Методические указания: Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. Упаковка. Визитная карта. Календари.

Домашнее задание: подбор рекламной продукции (визитные карты, реклама в СМИ, и др.)

Тема №19

Тема: Искусство дизайна

Методические указания: История дизайна. Объекты. Материалы.

Домашнее задание: выполнение эскиза объекта дизайна.

Тема №20

Тема: Ландшафтный дизайн

Методические указания: Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки.

Домашнее задание: выполнение эскиза детской площадки (парка).

Тема №21

Тема: Музеи

Методические указания: Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музей-квартиры, музей-храмы).

Домашнее задание: посещение музея.

Тема №22

Тема: Частные музеи

Методические указания: Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.).

Домашнее задание: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение «Каким я вижу свой музей».

Тема №23

Тема: Выставочное пространство

Методические указания: С чего начинается музей. Правила поведения. Знакомство с экспозицией.

Домашнее задание: закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочном пространстве.

Тема №24

Тема: Экскурсия

Методические указания: Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация).

Домашнее задание: экскурсия в музей.

Тема №25

Тема: Посещение музея

Методические указания: Краеведческого, музея изобразительных искусств, театра (на выбор).

Домашнее задание: посещение конкретно заданного отдела музея с экскурсией.

Тема №26

Тема: Коллекционирование

Методические указания: Презентация личной коллекции ученика.

Домашнее задание: выполнение презентации или сочинение.

Тема №27

Тема: Библиотека

Методические указания: Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству).

Домашнее задание: посещение детской (школьной) библиотеки.

Тема №28

Тема: Правила пользования библиотекой

Методические указания: Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Домашнее задание: повторение и закрепление материала

Тема №29

Тема: Как работать с книгой

Методические указания: Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги. Иллюстрации.

Домашнее задание: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

Тема №30

Тема: Как работать с журналом

Методические указания: Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный художник»).

Домашнее задание: подготовка рассказа о своем любимом журнале.

Тема №31

Тема: Энциклопедия как вид книги

Методические указания: Все обо всем - коротко и ясно. Знакомство с термином «энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия («Почемучка», «Я познаю мир», «Что есть что?» и др.).

Домашнее задание: разработка обложки к детской энциклопедии.

Тема №32

Тема: Сеть интернет как информационный ресурс

Методические указания: Поиск дополнительной информации через систему интернет.

Домашнее задание: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

Тема №33

Тема: Литературная гостиная

Методические указания: Разговор на тему: «Моя любимая книга».

Домашнее задание: подготовка рассказа о своей любимой книге.

5 класс

I полугодие (16 часов)

Тема №1

Тема: Виды изображений в картине

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

Домашнее задание: работа с репродукциями известных художников.

Тема №2

Тема: Язык графики

Методические указания: Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов.

Домашнее задание: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

Тема №3

Тема: Язык живописи

Методические указания: Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты.

Домашнее задание: работа с иллюстративным материалом – подбор, изучение.

Тема №4

Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи

Методические указания: Знакомство с терминами «диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные художественные объекты.

Домашнее задание: посещение музеев.

Тема №5

Тема: Жанры изобразительного искусства

Методические указания: Дальнейшее знакомство с жанрами живописи (графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистский и др.

Домашнее задание: знакомство с репродукциями известных художников.

Тема №6

Тема: Интерпретация в искусстве

Методические указания: Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве.

Домашнее задание: выполнение копий любимых произведений искусства.

Тема №7

Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства

Методические указания: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного искусства.

Домашнее задание: завершение работы.

Тема №8

Тема: Пленэр

Методические указания: Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты.

Домашнее задание: выполнение зарисовок на открытом воздухе.

Тема №9

Тема: Текстиль

Методические указания: Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в материале.

Домашнее задание: выполнение эскиза любого текстильного изделия.

Тема №10

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза текстильного изделия.

Домашнее задание: подбор материала, завершение работы.

Тема №11

Тема: Металл

Методические указания: Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты.

Домашнее задание: подбор иллюстративного материала.

Тема №12

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза ювелирного изделия.

Домашнее задание: завершение работы.

Тема №13

Тема: Керамика

Методические указания: Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения.

Домашнее задание: фотографирование предметов быта и предметов декоративноприкладного искусства из керамики.

Тема №14

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза керамического изделия.

Домашнее задание: завершение работы.

Тема №15

Тема: Дерево

Методические указания: Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты.

Домашнее задание: выполнение фотографий изделий из дерева.

Тема №16

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза деревянного изделия.

Домашнее задание: завершение работы.

5 класс
II полугодие (17 часов)

Тема №17

Тема: Камень. Кость

Методические указания: Значение термина «художественная обработка камня, кости». Материалы и инструменты.

Домашнее задание: работа с иллюстративным материалом.

Тема №18

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза изделия из камня.

Домашнее задание: завершение работы.

Тема №19

Тема: Стекло

Методические указания: Значение термина «художественное стекло». Классификация видов изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических памятников, миниатюрные скульптуры).

Домашнее задание: выполнение фотографий изделий из стекла.

Тема №20

Тема: Эскизирование

Методические указания: Выполнение эскиза изделия из стекла.

Домашнее задание: завершение работы.

Тема №21

Тема: Язык

Методические указания: Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг.

Домашнее задание: подобрать и привести примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов.

Тема №22

Тема: Современная детская литература

Методические указания: Современная детская литература. Творческий подход в создании литературного образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация.

Домашнее задание: чтение и пересказ любимого литературного произведения.

Тема №23

Тема: Творческий эксперимент

Методические указания: Сочинение сказки с использованием современных слов и терминов.

Домашнее задание: выполнение иллюстраций к собственной сказке.

Тема №24

Тема: Музыка

Методические указания: Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в современное музыкальное пространство.

Домашнее задание: подбор фотоматериалов.

Тема №25

Тема: Песня

Методические указания: Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен, романсов.

Домашнее задание: чтение (исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни.

Тема №26

Тема: Танец

Методические указания: Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки.

Домашнее задание: просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи.

Тема №27

Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства

Методические указания: Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры.

Домашнее задание: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

Тема №28

Тема: Значение культурного наследия в истории человечества

Методические указания: Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.

Домашнее задание: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация). **Тема №29**

Тема: Церковь – как объект искусства

Методические указания: Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками.

Домашнее задание: посещение храмов города.

Тема №30

Тема: Хранение «культурных единиц»

Методические указания: Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы.

Домашнее задание: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

Тема №31

Тема: Творческий проект «Семейные реликвии»

Методические указания: Защита проекта в любой предлагаемой преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.).

Домашнее задание: оформление материала.

Тема №32

Тема: «Мой родной город вчера и сегодня»

Методические указания: Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города.

Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)
Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением.

Домашнее задание: оформление композиции.

3 Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы

может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции). Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

4.2 Критерии оценки

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).
 2. «5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;
 3. «4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
 4. «3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.
2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» (удовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

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

«4» – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 410 человек.

Основные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций; частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
2. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
7. Гуляниницкий Н.Ф. История архитектуры. - М.;Стройиздат, 1984.
8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
10. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
11. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
12. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003.
13. История искусства зарубежных стран. Под ред. Ц.Г. Нессельштраус.-. М: «Изобразительное искусство», 1982.
14. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
15. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008

16. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 1981
17. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
18. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006
19. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
20. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004