

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств п.Остроленский

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства «Искусство театра»
срок обучения – 3 года

2013 год

<p>«Рассмотрено»</p> <p>Методическим советом</p> <p>МКОУ ДОД ДШИ п.Остроленский</p> <p><i>20.08.2013₂</i></p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор МКОУ ДОД ДШИ</p> <p>п.Остроленский</p> <p>С.В. Юскина</p> <p><i>20.08.2013₂</i></p> <p>(подпись)</p>
<p>(дата рассмотрения)</p>	<p>(дата утверждения)</p>

Разработчики -- преподаватель театрального отделения ДШИ
п.Остроленский Аюбашева Елена Юрьевна

Рецензент –

Рецензент –

Пояснительная записка

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

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

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

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

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

2. Срок освоения программы «Искусство театра» детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (с 3-го по 5-й класс). Количество учеников в форме групповых занятий от 10 человек.

3. Занятия проходят по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ,

составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов – самостоятельная работа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

5. **Цель программы** - приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств.

Задачи программы:

- познакомить учеников с видами искусств;
- формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству;
- различать все виды искусств;
- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- вызвать интерес к предмету, проводя уроки в форме: игры, викторины и т.д.;
- привлечь детей к процессу подготовки урока, поиска материала;
- давать возможность каждому ученику развивать свою мысль, анализировать.

Учебная программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания учебного предмета, требований к уровню подготовки учащихся, форм и методов контроля, системы оценок, методического обеспечения и списка литературы.

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

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 года обучения 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.

График проведения промежуточной аттестации: зачет в 6, 8 и 10 полугодии. Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

В 6 полугодии проводится контрольный урок, который направлен на выявление теоретических знаний учащихся по предмету и состоит из письменного задания (тестирование).

В 8 полугодии также проводится контрольный урок, где учащиеся в устной форме отвечают на поставленные ему вопросы.

В 10 полугодии проводится контрольный урок, он направлен на то, чтобы выявить степень освоения учащимися учебного предмета, так как к этому времени основной материал по предмету уже пройден. Контрольный урок состоит из практического задания (по билетам), где каждый ученик должен ответить на попавшийся ему вопрос.

На контрольных уроках 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.

Контрольные уроки принимаются двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем, который вел предмет «Беседы об искусстве».

2. Критерии оценки

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.

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.

Методическое обеспечение учебного процесса

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.

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.

При самостоятельной работе обучающимся необходимо следовать рекомендациям:

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.);

- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;

- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Учебно-тематический план.

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Прикладное искусство.	Лекция	8,5	3,5	5
3.	Цирк.	Лекция	8,5	3,5	5
4.	Архитектура.	Лекция	8,5	3,5	5
5.	Декоративное искусство.	Лекция	6	2	4
6.	Живопись и графика.	Лекция	6	2	4
7.	Скульптура.	Лекция	6	2	4
8.	Экскурсии, посещение музея.	Практическое занятие	2	—	2
9.	Обсуждение.	Практическое занятие	1	—	1
10	Контрольный урок.	Зачет	2	—	2
Итого:			49,5	16,5	33

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Литература.	Лекция	6,5	2,5	4
3.	Музыка.	Лекция	6,5	2,5	4
4.	Хореография.	Лекция	6,5	2,5	4
5.	Фотография.	Лекция	7	3	4
6.	Кино.	Лекция	7	3	4
7.	Телевидение.	Лекция	7	3	4
8.	Экскурсии.	Практическое занятие	4	—	4
9.	Обсуждение.	Практическое занятие	2	—	2
10	Контрольный урок.	Зачет	2	—	2
Итого:			49,5	16,5	33

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Театральное искусство.	Лекция	6,5	2,5	2
3.	Спектакль – плод коллективного творчества.	Лекция	6,5	2,5	5
4.	Составляющие спектакля.	Лекция	6,5	2,5	5
5.	Знакомство с театральной кухней.	Лекция	7	4,5	4
6.	Экскурсия по театру.	Практическое занятие	3	—	3
7.	Театральные жанры.	Лекция	7	4,5	4
8.	Чтение пьесы.	Практическое занятие	2	—	2
9.	Обсуждение прочитанной пьесы.	Практическое занятие	2	—	2
10	Просмотр спектакля.	Практическое занятие	2	—	2
11	Обсуждение спектакля.	Практическое занятие	1	—	1
12	Контрольный урок.	Зачет	2	—	2
Итого:			49,5	16,5	33

Содержание учебного предмета

1 год обучения

1. Введение.

Что такое искусство. Виды искусства: пространственные, временные, пространственно-временные.

2. Прикладное искусство.

- Вещи, предметы быта полезные и прекрасные. Стиль. Образ. Форма. Цвет. Узор. Фактура.
- Вещи, окружающие и обслуживающие нас.
- Связь прикладного искусства с обычаями, традициями, обрядами, верованиями народа.
- Прикладное искусство древности (Греция, Египет, Рим); средневековья; эпохи Возрождения.
- Игрушки: глиняные: Дымковская, Филимоновская; деревянные: Федосеевская, Городецкая.
- Прикладное искусство в наше время.

3. Цирк.

- Истоки цирка. Скоморохи. Шуты. Становление цирка.
- Цирковое искусство в России 19 века.
- Цирковое искусство в наше время.
- Искусство акробатики, эквилибристики, гимнастики, пантомимы, жонглирования; фокусы, клоунада, конная езда, дрессировка животных.
- Династия Дуровых.

4. Архитектура.

- Из истории архитектуры. Древний Египет, Греция, Рим.
- Архитектура в средние века. Эпоха Возрождения.
- Достижения русского зодчества (колокольня Ивана Великого, храм Василия Блаженного, постройки из дерева), «Русское барокко» (Зимний дворец, ансамбли царского села – творение Растрелли).

- Архитектура 20 века.
- Ритм, соотношение объемов, линий – средства выразительности архитектуры.
- История возникновения театральной сцены.

5. Декоративное искусство.

- Художественное оформление зданий, помещений, улиц, дорог, площадей. Искусство украшения.
- Наскальная и настенная живопись. Монументальная живопись на стене – фреска. Фрески Рублева, Микеланджело, Рафаэля. Мозаика.
- Хохлома. Русские художественные лаки – миниатюрная живопись. Изделия мастеров Федоскина, Палеха, Мстеры, Холуя, Жостова.
- Символ. Композиция. Колорит.

6. Живопись и графика.

- Живопись древнего мира. Средневековая живопись. Эпоха Возрождения. Средневековая живопись. Эпоха Возрождения. С.Боттичели, Леонардо да Винчи, Рафаэль.
- Цвет, свет, линии, перспектива, пространство, тема, сюжет, настроение.
- Графика. Виды графики.
- Станковая графика: рисунок, эстамп, лубок. Книжная и газетно-журнальная иллюстрация. Прикладная: почтовые марки, экслибрисы. Плакат. Карикатура. Выразительные средства – контурная линия, штрих, пятно, фон.

7. Скульптура.

- Скульптура пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах, которые запечатлеваются в материалах, способных передать жизненный облик явлений.
- Материал, пригодный для скульптуры: мрамор, гранит, дерево, глина, бронза, бетон, пластмассы.
- Виды скульптуры. Барельеф и горельеф. Движение. Объем. Ракурс. Свет. Тень.

- Античная скульптура. Скульптура в средние века, эпоху Возрождения. Скульптура 20 века. Психологическое содержание изображения, пластический образ.

8. Экскурсии, посещение музея.

9. Обсуждение.

10. Контрольный урок.

2 год обучения

1. Введение. Повтор пройденного материала.

2. Литература.

- Слово – выразительное средство литературы. Образность. Пластичность.
- Русское устное народное творчество. Пословицы. Поговорки. Загадки. Сказки. Легенды. Былины. Баллады. Частушки. Детский фольклор.
- Взаимосвязь литературы с другими видами искусства.

3. Музыка.

- Звук. Ритм. Интонация. Динамика. Образ. Связь музыки с литературой, хореографией, архитектурой, живописью.
- Функции музыки: иллюстративная, ассоциативная; развитие сюжета, характеристика образа, создание атмосферы.
- Виды и жанры музыки.
- Детская музыка начала и конца 20 века.

4. Хореография.

- Мелодичный и ритмичный звук, ставший мелодичным и ритмичным движением человеческого тела, раскрывающим натуры людей, их чувства и мысли о мире.
- Возникновение танца в первобытном строе. Воспроизведение трудовых процессов: охота, военный поход, сбор плодов и т.п.
- Ритуальный танец Древнего мира. Бальные танцы 17 века: гавот, полонез, менуэт.

9. Обсуждение.

10. Контрольный урок.

3 год обучения.

1. Введение.

Прежде чем начать новый раздел, необходимо вспомнить ранее изученный материал и плавно подвести учеников к новому этапу. С этого учебного года ребята начинают делать обзор театральной жизни.

2. Театральное искусство.

Пространственно-временное. Язык театрального искусства – действие.

Театр – искусство синтетическое (все подчинено основному замыслу), коллективное. Сценическое искусство – вторично, первична драматургия, литературная основа.

3. Спектакль – плод коллективного творчества.

Он продукт деятельности многих людей (драматург, режиссер, актеры, декораторы, гримеры, костюмеры, художники, хореографы..). Актер. Какими качествами он обладает, работает в едином со всеми механизме и от многих зависит. О его контакте со зрителями. Режиссер. Он вносит в спектакль свой смысл, о его работе с пьесой и с творческим коллективом.

4. Составляющие спектакля.

Художники, композитор, декоратор, бутафор. Разговор о роли каждого из них в создании спектакля. О музыкальном решении и влиянии музыки в спектакле, о создании своеобразной атмосферы при помощи цвета, света, декорации.

5. Знакомство с театральной кухней.

В продолжении предыдущей темы, как «работают» такие «мелочи» на сцене, как грим, костюмы, бутафория, парики. Учащиеся получают задание подготовить свои материалы по теме, а затем выслушать педагога.

6. Экскурсия по театру.

По возможности такую экскурсию необходимо провести, чтобы ребята, увидев все своими глазами, смогли закрепить изученный материал.

- Балетное искусство. Музыка к балетам П.И.Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик».
- Творчество балетмейстеров Ш.Дидло и М.Петипа. Танцевальное искусство А.Истоминой, А.Павловой, Г.Улановой, М.Плисецкой.
- Народность и национальность танца.

5. Фотография.

- Л.Дагер и Ж.Ньепсон основоположники фотографии.
- Документальность. Достоверность. Ракурс съемки, распределение света и тени. Информативно-изобразительная и художественно-образная функция фотографии.

6. Кино.

- Из истории кино. От немого к звуковому кино. Ч.Чаплин.
- Кино – искусство синтетическое: литература (сценарий, текст песен), живопись; театр (игра актеров; музыка; хореография).
- Художественно-языковые средства: кадр, монтаж, план, движение.
- Интернациональный характер кино.
 - С.М.Эйзенштейн – «русский монтаж».
 - Д.Гриффит – крупный план.
 - Дзига Ветров – особенности кинозрения.
 - И.Бергман – подсознание в киноискусстве.
 - М.Антониони – колорит в цветовом кино.
 - Ф.Феллини – материализация памяти и мысли человека в кино.
 - А.Тарковский – тайны человеческого бытия.
- Мультипликация.

7. Телевидение.

- Искусство 20 века. Информационный характер видов искусства.
- Выразительные средства радио – звук, слово, мысль.
- Выразительные средства телевидения – изображение, свет, ракурс, телемонтаж, движение камеры.

8. Экскурсии.

7. Театральные жанры.

Комедия, трагедия, мелодрама, водевиль, оперетта... Характеристика каждого жанра. Их отличительные особенности.

8. Чтение пьесы.

Пьесу для чтения подобрать такую, чтобы можно было увидеть ее в постановке. Прочитать (можно по ролям). Обратит внимание на жанр, авторский стиль.

9. Обсуждение прочитанной пьесы.

10. Просмотр спектакля.

11. Обсуждение спектакля.

Письменные отзывы. Обратит внимание на режиссерское толкование спектакля, найти идею.

12. Контрольный урок.

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

Список средств обучения

Дидактические:

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

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеоманитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.