

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 18 «Школьные годы» г.Омска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
программы по учебному предмету
ПО.02.УП.01.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Омск 2018

«Рассмотрено»
педагогическим советом
БОУ ДО «ДШИ № 18
«Школьные годы» г.Омска»
протокол № 1
от 31 августа 2018 года

«Утверждаю»
Директор БОУ ДО
«ДШИ № 18 «Школьные годы» г.Омска
О.А.Ложникова
31 августа 2018 г.

Разработчик – преподаватель высшей квалификационной категории Чивилева Н.С.

Рецензент – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ Лугина Я.А.

Рецензент – преподаватель высшей квалификационной категории Помогайбо Н.А.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) 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 «Изобразительное искусство». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «История искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 1 год (1-й класс).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве».

Таблица 1

Содержание	1 класс	
	недельные	годовые
Количество недель	33	
Максимальная учебная нагрузка в часах	2	66
Количество часов на аудиторные занятия	1,5	49,5
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	0,5	16,5
Промежуточная аттестация	2 – зачет	

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем сроке обучения - по 1,5 часа в неделю в первом классе.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание эстетической культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языке изобразительного искусства.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - Определять и различать виды искусств;
 - Эмоционально-образно воспринимать произведения искусств;
 - Ассоциативно и образно мыслить;
 - Ориентироваться в культурном пространстве;
 - Разносторонне оценивать произведения искусства;
 - Воспринимать, «считывать» содержание того или иного произведения искусства;
 - Определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;
 - Свободно мыслить и анализировать увиденное;
 - Концентрировать внимание на предмете изучения;

- Владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;
8. Дать основные теоретические понятия:
- о видах и жанрах изобразительного искусства.
 - о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
9. Развивать во время аудиторных занятий:
- наблюдательность;
 - творческую фантазию и воображение;
 - внимание и память;
 - ассоциативное и образное мышление;
 - логическое мышление;
 - способность определения основной мысли, идеи произведения;
 - способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
 - умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
 - умение пользоваться профессиональной лексикой.
10. Развивать во время практических занятий:
- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
 - развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
 - самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
 - чувство ответственности;
 - организаторские способности;
 - умение преподнести и обосновать свою мысль;
 - художественный вкус;
 - коммуникабельность;
 - трудолюбие;
 - активность.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Изобразительное искусство» («Живопись», «Рисунок», «Станковая композиция», «Декоративно-прикладное искусство» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний, 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.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);
- проблемно-поисковый (самостоятельная деятельность учащихся в зоне ближайшего развития)
- игровой (обучение в игре, соответственно возрасту)

8. Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

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;
- телеэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

№	Название раздела, темы.	Вид урока	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Вводный урок. Что такое искусство?	Беседа	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
	Итого:		2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
I. Виды искусства					
2.	Классификация видов искусств. Динамические (временные) искусства. Музыка, поэзия.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
3.	Пространственно-временные (синтетические) искусства. Театр.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
4.	Кино и анимация.	Беседа	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
5.	Пространственные искусства. Фотография.	Беседа	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
6.	Изобразительное искусство. Графика.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
7.	Печатная графика.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
8.	Живопись.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
9.	Скульптура.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
10.	ДПИ.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
11.	Архитектура.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
12.	Дизайн.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
13.	Итоговый урок.	Практика	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
	Итого по раздел:		24 ч.	6,5 ч.	19,5 ч.

II. Жанры изобразительного искусства.					
14.	Низкие жанры. Натюрморт.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
15.	Пейзаж и его разновидности.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
16.	Портрет.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
Всего за пол годие :			32 ч.	8 ч.	24 ч.
II полугодие					
17.	Академические жанры (библейский, мифологический, исторический).	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
18.	Бытовой и батальный жанры.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
19.	Икона и плакат.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
20.	Анималистический жанр.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
21.	Итоговый урок.	Контр.урок	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
Итого по раздел :			16 ч.	4 ч.	12 ч.
III. Язык изобразительного искусства.					
22.	Композиция и художественный образ.	Беседа	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
23.	Формат и масштаб.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
24.	Форма, пятно, силуэт в композиции.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
25.	Композиционный центр.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
26.	Динамика и статика в композиции.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
27.	Глубина пространства картинной плоскости.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
28.	Колорит в картине.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
29.	Освещение в картине.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
30.	Анализ художественного произведения.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
31.	Музеи мира.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
32.	Омский областной музей изобразительных искусств им. М.И.Врубеля	Экскурсия в музей	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
33.	Итоговый урок.	Комбин.	2 ч.	0,5 ч.	1,5 ч.
Итого по разделам			24 ч	6 ч	18 ч
Всего за полугодие			36 ч	11 ч	25,5 ч
Всего за год			56 ч	19 ч	49,5 ч

2. *Краткое содержание разделов и тем*

1. **Вводный урок. Что такое искусство?**

Искусство и природа. Могут ли животные создавать произведения искусства? «По образу и подобию»; человек – венец творения. Ремесло, творчество или искусство? Роль человека, художника в создании произведения искусства. Гениальность и посредственность. Репродукция и оригинал. Что такое плагиат? Произведение искусства, в чем его ценность? Что рисует художник? Значимость и предназначение творений художника. Эскизы, наброски, зарисовки, этюды, картины. Как стать художником? Личность художника.

д/з: «Портрет художника» изобразить художника, каким вы его себе представляете на формате А5. Подумать и записать в тетради, какими качествами должен обладать художник, музыкант, танцор?

I. Виды искусств.

2. **Классификация видов искусств. Динамические (временные) искусства. Музыка, поэзия.**

5 органов чувств человека и деление всех видов искусств на три группы.

с временные искусства (динамические). Мы их слышим и они простираются во времени. 2. Пространственно-временные искусства (синтетические). Они простираются во времени, мы их слышим, видим и осязаем. 3. Пространственные искусства. Они наглядны и осязаемы. Составление таблицы с классификацией видов искусств. Идея о взаимосвязи и синтезе искусств. В. Кандинский, М. Чюрленис, А. Скрябин. Беседа о временных видах искусств на примере музыки и поэзии. Какого цвета звуки? Что такое ассоциации?

д/з: Выбрать стихотворение и создать иллюстрацию к нему, подобрав ассоциативно выразительные средства (цвета, линии, пятна), соответствующие звуковому строю и ритму стихотворения.

3. **Пространственно-временные (синтетические) искусства. Театр.**

Беседа о синтезе искусств. Вспомнить виды искусства, которые простираются во времени, наглядны, воспринимаются на слух, осязаемы. Театр – синтетическое искусство. Разновидности театрального искусства и роль художника в театре. Просмотр видеофрагментов выступлений артистов различных театральных жанров.

д/з: Выбрать известного литературного (сказочного) героя и на его примере нарисовать карту эмоций (спокойствие, радость, грусть, испуг, гнев, смех).

4. **Кино и анимация.**

Почему первобытные люди не ходили в кино? Кино – результат технических открытий. Пионеры кинематографа: Братья Люмьер и Жорж Мельес. Анимация – «сверхкино». Мировые мэтры анимации: Уолт Дисней, Лотта Райнигер, Федор

Хитрук, Юрий Норштейн. Просмотр фрагментов мультфильма Ф. Хитрука «Фильм, фильм, фильм». Запись профессий участвующих в создании фильмов. Что должен уметь режиссер? Роль художника в кинематографе.

д/з: Дома самостоятельно изготовить таумотроп.

5. Пространственные искусства. Фотография.

Беседа о пространственных искусствах. Их произведения наглядны и материальны. Фотография как искусство. Перевод слова фотография. Фотография – светопись. Разновидности фотографии по назначению. История фотографии и мировые фотографы – классики: Анри Картье Брессон, Родни Смитт, Сергей Максимишин. Что видит фотограф?

д/з: Написать сочинение – фантазию по одной из работ фотографа-сюрреалиста Родни Смитта.

6. Изобразительное искусство и его виды.

Разбор цепочки слов: изобразительный – изображение – образ. Графика – искусство черного и белого. Рисунок – как уникальная графика. Язык (выразительные средства) графики: линия, штрих, пятно. Беседа о материалах и инструментах для графики. Известные художники – графики. Омские графики.

д/з: Выполнить монотипию из пятна с дорисовкой на формате а5.

7. Печатная графика.

Тиражная графика. Техники печатной графики. Просмотр фильма о ксилографии и линогравюре. Технология и терминология гравюры. Известные художники граверы: А. Дюрер, П. Зубов, И. Шишкин, В. Фаворский, А. Остроумова-Лебедева. Беседа о книжной иллюстрации. Известные художники – иллюстраторы: В. Лебедев, Ю. Васнецов, Т. Маврина.

д/з: Кто такой Исаак Ньютон? Какое отношение к этому человеку имеют яблоко и радуга? Нарисовать комикс с историей про Исаака Ньютона из 4-х изображений.

8. Живопись.

Живопись – искусство цвета. Беседа о цвете и его восприятии. Исаак Ньютон и спектр. Воздействие цвета на органы чувств. Станковое и монументальное искусство. Выразительные средства и техники живописи. Материалы и инструменты художника. Известные художники – колористы: Тициан Вечелио, Рембрандт, Вермеер, Клод Моне, Анри Матисс, В. Кандинский.

д/з: Написать в тетради, что означает понятие 3D (почему именно три и что означает английская буква D)?

9. Скульптура.

Искусство скульптуры. Объем и три измерения. Круглая скульптура и рельеф. Различия по масштабу и назначению. Материалы и инструменты скульптора.

Фактура. Произведения египетских мастеров, Поликлета и Микеланджело. Омские скульпторы. Произведения М. Врубеля.

д/з: Найти историю русской матрешки и письменно ответить на вопросы. 1. Что являлось прообразом традиционной куклы-матрешки? 2. Кто создал образ первой куклы-матрешки? 3. Назвать центры, где создают эти традиционные игрушки. 4. Выполнить в цвете эскиз матрешки на формате а5.

10. Декоративно-прикладное искусство.

Декоративное и прикладное искусство. Сочетание красоты и утилитарности. Разновидности ДПИ по назначению и способу обработки материала. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Что такое орнамент, способы построения орнамента и его разновидности. Народные промыслы России. Просмотр фильма об истории матрешки.

д/з: Нарисовать геометрический орнамент в круге в теплой цветовой гамме и геометрический орнамент в полосе в холодной гамме на формате а5.

11. Архитектура.

Архитектура (зодчество). Принципы архитектуры по Витрувию: польза, прочность, красота. «Архитектура – застывшая музыка». Связь архитектуры с другими видами искусств. Синтез искусств. Назначение архитектуры и ее разновидности. Традиционная деревянная архитектура (русские и японские дома). Фахверковые постройки. Готические соборы. Самые необычные здания. Творения известных зодчих: Д. Трезини, А. Гауди, Ф. Шехтель, Ж. Эйфель, О. Нимейр.

д/з: Придумать и нарисовать эскиз необычного транспортного средства, отвечающего принципу: «Все свое ношу с собой». Письменно объяснить из каких частей состоит объект, какую идею, образ он выражает.

12. Дизайн.

Что такое дизайн. Его происхождение и назначение. Функциональность и экономичность в дизайне. Разновидности и направления дизайна. Первая школа дизайна: Баухауз. Что такое эргономика? Искусство или наука? Каким должен быть идеальный дизайн?

д/з: Разработать шуточные эскизы знаков: 1. «Здесь работают художники!». 2. «Без воображения не входить!». 3. «Художник, вымой руки!».

13. Итоговый урок по теме: «Виды изобразительного искусства». Повторение материала и проверка уровня усвоения знаний. Работа с репродукциями. Определение вида изобразительного искусства. Выполнение итоговой проверочной работы.

II. Жанры изобразительного искусства.

14. Низкие жанры. Натюрморт.

Разделение жанров на высокие и низкие. Жанр натюрморта и его возникновение. Голландский и фламандский натюрморты. Великие и «малые» голландцы. Символы и аллегории в натюрморте. Как предметы говорят о человеке и его эпохе.

д/з: Нарисовать по воображению эскиз натюрморта из пяти предметов быта превратить его в пейзаж, формат а6-а5.

15. Пейзаж и его разновидности.

Жанр пейзажа и его возникновение. Откуда начинается пейзаж? Разновидности пейзажа. Морской, сельский, городской, индустриальный пейзаж. О чем повествует картина? Питер Брейгель, Клод Моне, Аристарх Лентулов, Иван Шишкин, Иван Айвазовский.

д/з: Нарисовать автопортрет в стиле Арчимбольдо, используя элементы пейзажа(архитектура, деревья, облака, озера и т. д.), формат а5.

16. Портрет.

Жанр портрета и история его возникновения. Разновидности портрета и их назначение. Крупным планом или издалека? Как художник рисует сам себя? Автопортреты в истории живописи. Демонстрация произведений искусства по теме.

д/з: Нарисовать(написать) групповой портрет своего класса на формате а5.

17. Академические жанры (Библейский, мифологический, исторический)

Какие жанры являются высокими? Академия художеств и высокие жанры. Большая золотая медаль за Дмитрия Донского. История Ореста Кипренского. Библейские истории через века в полотнах Рембрандта, Брейгеля, Николая Ге. Сказочно - мифологический жанр. Где Михаил Врубель встретил Царевну-Лебедь? Кто такой Нарцисс?(герои мифов в работах художников). Была ли у Карла Брюллова машина времени? История создания картины «Последний день Помпеи».

д/з Написать сочинение по одной из работ Рембрандта. Что мы видим на картине? Какие персонажи присутствуют в сцене? Описать характеры этих персонажей, как их изобразил художник? Какой скрытый смысл присутствует в этой картине?

18. Бытовой и батальные жанры.

Красота обычного момента. История возникновения бытового жанра. Тихий мир Яна Вермеера. Кого обидели «Сборщицы колосьев» Франсуа Милле? Обращение художников к жизни простых людей. Балетные «крысы» Эдгара Дега и атлеты Александра Дейнеки. Как превратить обыденное в прекрасное? Батальный жанр. Подвиг художника Верещагина.

д/з: Создать иллюстрацию, зарисовку из жизни на тему: «Я и мой питомец», формат а5.

19. Анималистический жанр.

Что общего между анимацией и анималистикой? Изображение животного мира в искусстве. Самый древний жанр. (анимализм в первобытном искусстве, «Звериный стиль»). Сколько львов в Венеции и коней в Санкт-Петербурге? Петр Клодт – военный-скульптор.

Кто такие химеры? Символика средневекового искусства. Современные художники анималисты Валерий Траугот и Евгений Чарушин.

д/з: Написать и зарисовать скульптурные памятники города Омска с изображением животных. Указать автора и год создания.

20. Плакат и икона.

Агитационная и рекламная графика. Как афиши Альфонса Мухи ему известность принесли. Зачем студенты омского Худпрома фантики рисовали? Промышленная графика. Как художники времен Великой Отечественной войны врага победить помогли? Особенности плаката: художественная метафора, лаконичность, шрифт. Карикатура и шарж. Известные художники-плакатисты. Матрицы Энди Уорхолла и современная полиграфия. Почему в иконе все неправильно? Происхождение и назначение иконы. Икона в свете христианства. Связь русской живописи с иконописью. Что увидел в России Анри Матисс? Андрей Рублев и Симон Ушаков.

д/з: Придумать название конфеты и нарисовать эскиз упаковки (фантика) для нее на формате а6-а5.

21. Итоговый урок.

Повторение и закрепление пройденных тем. Просмотр репродукций на узнавание видов и жанров изобразительного искусства. Самостоятельная проверочная работа по теме.

III. Язык изобразительного искусства.

22. Композиция и художественный образ.

Что объединяет композитора П. Чайковского и скульптора П. Клодта? Понятие композиции в искусстве. Кто придумал законы композиции? Есть ли сила притяжения в картине? Мир картины – отражение реального мира. Почему иллюстрации из ботанической энциклопедии не попадут в коллекцию музея? Понятие художественного образа. «Мазня» или шедевр? Знаки, символы и архетипы в искусстве. Многозначительность художественных образов. Меры художественного преобразования действительности.

д/з: Придумать и нарисовать образ, включающий характеристики 2-х разных предметов (дерево-бабочка) на формате а5.

23. Формат, размер и масштаб в изобразительном искусстве.

Границы плоскости изображения. Восприятие элементов композиции внутри картины. Вертикаль или горизонталь? Квадрат или круг? Что такое тондо? Плафоны Врубеля из триптиха «Цветы». Какого размера картина? Репродукция и оригинал. Часть и целое. Крупное и мелкое. Масштаб как средство создания художественного образа. «Человек есть мера всех вещей». Пропорции и гармония. Правило «золотого сечения».

д/з: Нарисовать эскиз значка «Кто в доме главный? Кот в доме главный» круглой или квадратной формы. Задача: вписать изображение животного в круглый или квадратный формат, подчинить содержание форме.

24. Форма, пятно и силуэт в композиции.

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы и их характеристики. Природные формы. Стилизация и трансформация форм в искусстве. Восприятие формы предметов. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

д/з: Создать портрет друга в стиле Этьена Силуэта (вырезать из темной бумаги и наклеить на белый фон).

25. Композиционный центр, главное и второстепенное в композиции.

Точка зрения в картине.

О чем хотел сказать художник? Если художнику интересно все? Композиции без центра. Питер Брейгель и Иероним Босх. Бывает ли самое главное самым маленьким? Способы выделения композиционного центра. Птичья и лягушачья перспектива. Композиции Питера Брейгеля и Клода Моне.

д/з: Создать натюрморт-портрет семьи (Кружки, тарелки, обувь...), выбрав подходящую точку зрения и выделив композиционный центр на формате а5.

26. Динамика и статика в композиции.

Как передать движение в неподвижной картине? Что такое статика? Как передать статику линией? Какие геометрические фигуры более устойчивые?

Геометрические построения в картине. Симметрия и равновесие. Что такое динамика? Подвижная, динамичная линия. Неустойчивые геометрические фигуры. Асимметрия и неуравновешенность как художественные приемы. Диагонали. Что же движется в картине? Что видит наш мозг? Ритм и метр в изображении. Направление движения, замедление и усиление. Контрасты.

д/з: Выбрать из произведений живописи 15-20 веков два портрета: 1. Статичный по построению. 2. Динамичный. Написать в тетради авторов и время написания и сделать графические пятновые форэскизы этих портретов на форматах а6, вклеить в тетрадь.

27. Глубина пространства картинной плоскости.

Каждый художник - иллюзионист. В чем секрет объемного изображения? Реализм как метод передачи пространства в картине. 5 признаков трехмерного изображения. Джотто – пионер реализма. Легко ли обмануть наш глаз? Комната Эймса. Декоративная и абстрактная композиции. Открытия В. Кандинского. Витражи и иконы. Обратная перспектива. Египетские фрески и симультанизм. Кубизм и футуризм. Как изобразить время в картине? Постимпрессионисты и Ван Гог. Почему художник не пускает нас в картину? Анализ произведений живописи по глубине изображаемого пространства.

д/з Найти и вписать в созданную на уроке таблицу по 4 произведения художников с различной глубиной пространства.

28. Колористическое решение картины и фактура поверхности .

Цвет – главное качество живописи. Цвет - создатель иллюзии пространства. Цвет локальный и реальный. Единство световоздушной среды. Особенности живописи флорентийского и венецианского Возрождения. Все изменчиво! Живопись импрессионистов. Писать то что знаешь или то, что видишь? Цвет в картине как выражение внутреннего состояния художника. Психология и искусство. О чем кричит герой Э. Мунка? Может ли цвет жить в картине сам по себе? Композиции Кандинского и Лентулова. Чем потрясла А. Матисса русская икона? Чем больше цвета, тем лучше? Гризайль, монохромная живопись и цветовые гаммы. Три качества цвета. Й. Иттен и его учение о цвете. Манера письма художника – отражение времени и темперамента. Гладкая и пастозная живопись. Детализация и обобщение. Сфумато. Мастихин.

д/з: Найти три живописных произведения с выразительными колористическими решениями. Указать автора и название . Описать цветовой строй картины и его связь с идеей, заложенной в произведении.

29. Освещение в картине.

Свет – это жизнь. Без света нет цвета. Источники света в природе и в картине: естественные и искусственные. Драматургия света. Степень освещенности. Освещенность сцены и объекта. Эффекты света Архипа Куинджи. Направление света в картине. Освещение в портрете. Разновидности освещения. Свет и характер. Один или несколько источников света. Леонардо да Винчи. Зарисовки световых схем с натуры на примере освещения гипсовой головы.

д/з: Подобрать к каждой световой схеме пример живописного полотна, записать имя автора, название, время создания рядом с соответствующей схемой.

30. Анализ художественного произведения.

Учимся понимать произведения искусства. Что мы видим на картине? Три уровня восприятия произведения искусства: 1. Что я вижу? 2. Что я чувствую? 3. Что

хотел сказать художник? Играем в переводчиков. Задание: перевести живописный образ картины на язык слов по плану. Проверка усвоения полученных знаний.

д/з Написать сочинение-эссе на тему: «Встреча с музеем». В сочинении постараться ответить на вопросы: в каких музеях города, страны, мира тебе довелось побывать? Какой из них тебе больше запомнился? Что именно поразило, впечатлило тебя в музее? В каком музее мне интересно было бы побывать?

31. Музеи и художественные галереи мира.

Происхождение слова музей. Для чего нужны музеи?. Музей - склад старья или источник вдохновения? Как устроен музей? Как попадают в музей шедевры? Телепортация в прошлое. Человек в центре внимания. Человек остается человеком. География и искусство. Знакомство с самыми известными музеями мира, составление карты искусства.

д/з: Прочсть и кратко записать в тетради историю здания современного Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (ул. Ленина 3).

32. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Экскурсия в музей. Знакомство с коллекцией музея.

д/з: Написать творческую работу по впечатлению от похода в музей (сочинение, стихотворение, сочинение по запомнившейся картине и т. п.)

33.Итоговый урок.

Подведение итогов года. Дидактические игры на повторение и закрепление знаний.

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 изобразительного искусства;
- знание произведений изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. 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.

2. 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.

3. Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

«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

1. Методические рекомендации преподавателям

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 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, 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.

2. 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике
2. Иттен И. Искусство цвета
3. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве
4. Основы композиции: О.Л. Голубева, Москва, Сварог и К, 2008 г.- 144 с.
5. Теория композиции как поэтика архитектуры: И.А. Азизян, И.А. Добрицына, Г.С. Лебедева - Санкт-Петербург, Прогресс-Традиция, 2002 г.- 568 с.