

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Е.М. Беляева»
г. Клинцы Брянской области**

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»**

Рабочая образовательная программа

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

(ПО. 02.УП.01.)

учебный предмет обязательной части

Срок реализации 1 год.

г. Клинцы

2020 год

ОДОБРЕНО Педагогическим советом МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» Протокол №_1_ от 28.08.2020 г.	УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» _____ Н.Б. Байдакова 28.08.2020 г.
--	--

Разработчик – Ермолаева Г.И. – заведующая художественным отделением, преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области

Рецензент – преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО «Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусства Прудникова Н.И.

Рецензент – преподаватель МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы» Сычев Юрий Александрович

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую образовательную программу по дисциплине
«Беседы об искусстве»
(ПО.02.УП.01)

для учащихся детских художественных школ
и художественных отделений школ искусств,
преподавателя МБОУ ДОД «ДХШ г. Клинцы»
Ермолаевой Г.И.

Рецензируемая образовательная программа «Беседы об искусстве» является учебным предметом обязательной части дополнительной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Выделенная в отдельный курс, программа предшествует изучению предмета «История изобразительного искусства», является ее подготовительным этапом.

Данная программа рассчитана на возрастную категорию обучающихся в возрасте от 10 до 12 лет со сроком реализации в 1 год.

Программа является весьма актуальной, что убедительно обосновано автором в Пояснительной записке, и составлена в соответствии с государственными требованиями к образовательным программам системы дополнительного образования детей. Программа призвана в легкодоступной и увлекательной форме создать основу для получения теоретических и практических навыков в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры и др.

Представленные учебно-тематический план, содержание программы и система поэтапного, итогового контроля образовательной деятельности и фиксации достигнутых результатов призваны обеспечить успешную реализацию данной программы. Выдвинутые требования к уровню подготовки обучающихся определяют формы и методы контроля.

Рабочая образовательная программа «Беседы об искусстве» вполне может быть рекомендована к внедрению в учебный процесс преподавателями художественных школ и школ искусств.

Рецензент:

Преподаватель специальных дисциплин
ГБОУ СПО «Брянский областной колледж
музыкального и изобразительного искусства»

Н.И. Прудникова
Прудникова Н.И.

14.02.2013 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую образовательную программу «Беседы об искусстве» (ПО.02.УП.01.), которая является учебным предметом обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Программу разработала преподаватель МБОУ ДОД ДХШ г. Клинцы Ермолаева Галина Ивановна.

Рабочая образовательная программа «Беседы об искусстве» рассчитана на её преподавание в течение первого года обучения в ДХШ. Возраст учащихся составляет 10 – 12 лет. Актуальность данной программы очевидна, так как поступившие в художественную школу дети слабо ориентируются в сложном мире изобразительного искусства. Программа «Беседы об искусстве» позволяет детям получить представление о видах изобразительного искусства, жанрах, выразительных возможностях, языке, на котором говорит искусство.

В программе «Беседы об искусстве» учтены Федеральные государственные требования, предъявляемые к данному виду программ. Программа демонстрирует, что автором проделана большая работа по систематизации материала, продумана последовательность его изложения, что увеличивает практическую ценность программы. Освоив программу «Беседы об искусстве», обучающиеся смогут в дальнейшем успешно изучать предмет «История изобразительного искусства», так как данная программа знакомит их с терминологией и дает общее представление о мире изобразительного искусства. Ценность данной программы заключается в её соответствии данному этапу обучения и возрасту учащихся.

Рабочая образовательная программа «Беседы об искусстве» обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» может быть рекомендована к использованию в учебном процессе преподавателями ДХШ и школ искусств.

Рецензент Сычев Сычев Юрий Александрович, преподаватель
МБОУ ДОД «ДХШ г. Клинцы».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Мир изобразительного искусства многолик и многогранен. Маленькому человеку, сделавшему несколько шагов на пути познания искусства очень сложно постичь сразу все тонкости этого загадочного и удивительного мира.

История развития человечества тесно связана с историей развития культуры, а культура, в свою очередь, предполагает наличие искусства. Подобно тому, как не сразу и не вдруг сформировались речь, нормы поведения, устои быта древних людей, не сразу сформировались и основные виды и жанры искусства.

Любой вид искусства имеет место быть и развиваться по своим законам. Среди многообразия существующих видов искусства изобразительное искусство занимает особое место. Именно в нём тесно переплелись личные переживания и значимые общественные события, отразился уровень развития общества и особенности восприятия окружающего мира. Условия существования человечества в каждом конкретном историческом периоде нашли яркое отражение в живописи, графике, скульптуре и архитектуре.

Синтез уровня развития культуры, религии, моральных и нравственных устоев, политических взглядов нашёл яркое воплощение в художественных образах. Величие древнеегипетских пирамид напрямую связано с прославлением фараонов, выражает их значимость в обществе. Древнегреческие скульптуры являются воплощением идеалов красоты. Древние римляне сделали уверенный шаг по пути реализма, изображая своих современников и передавая индивидуальные портретные черты. Готические соборы эпохи Средневековья – прорыв человечества в строительстве и архитектуре, так как только каркасная система позволила построить такие громадные сооружения. Стремление к идеальной гармонии духа и тела нашло своё воплощение в эпоху Возрождения, подарив миру Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буанотти и мн. др. Реформы Петра Первого позволили появиться на территории России стилю барокко, который за свою самобытность и образность получил название «русское барокко». Бурное развитие промышленности и тенденции урбанизации на рубеже XIX - XX веков проявили себя многообразием направлений не только в художественном творчестве, но и вообще в искусстве. Революция 1917 года не только способствовала развитию культурной революции, но и сформировала направление в изобразительном искусстве, получившее название «соцреализм». Тем не менее, искусство не может долго существовать в строго отведённых рамках, оно не

стоит на месте, развивается по особым законам, находит новые формы выражения и будоражит наше сознание своими художественными образами.

Основная проблема при обучении детей истории искусства заключается в том, что в начальный период обучения им трудно овладеть предложенным объёмом информации, сложно разобраться в стилях и направлениях изобразительного искусства. Для усвоения сложного и интересного материала в области истории изобразительного искусства учащимся необходима определённая подготовка. Предмет «Беседы об искусстве» предполагает в доступной и увлекательной форме создать основу для получения теоретических и практических навыков в области искусства живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна и многих других.

Эмоциональная насыщенность теоретических занятий должна быть очень продуманной для каждого конкретного урока или темы. Это требует от учителя значительных усилий в подготовке таких уроков. Художнику-педагогу необходимо воспитывать у детей чуткость к восприятию произведения искусства не только на словах, но и демонстрируя те или иные репродукции, фотографии, соотнося определённые события с личностными переживаниями или жизненным опытом, так как маленький ребенок эмоционально отзывчив на чувственные впечатления вообще.

Занятия необходимо выстроить таким образом, чтобы каждое последующее опиралось на материал предыдущего, давало возможность сравнения, повторения и закрепления изучаемого материала. Это и многие другие факторы помогают не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности, доступность и лёгкость усваивания учебного материала.

В результате выделения курса «Беседы об искусстве» в отдельный предмет качественнее осваивается теория изобразительного искусства, формируются представления о многообразии видов и жанров изобразительного искусства, их особенностях. Данный предмет развивает воображение и эмоциональную отзывчивость детей, раскрывает творческие способности благодаря установлению связи между различными видами, жанрами и формами изобразительного искусства, миром художественных образов и миром чувств и эмоций.

Методическими ориентирами в построении данной программы стали культурологический, полихудожественный, индивидуально-деятельностный и системный подходы.

Ребенок, пришедший в художественную школу, изначально просто горит желанием научиться, он внимателен и сосредоточен, готов к познанию, но его можно спугнуть, просто “огорошить” теорией и объёмом информации по истории искусства, сложными художественными терминами, понятиями

и выражениями. Данный предмет позволяет преподносить материал детям доступным языком, двигая их по ступенькам знаний.

Программа является первой ступенькой и неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

2. Срок реализации учебного предмета . Возраст обучающихся.

Программа «Беседы об искусстве» ориентирована на школьников 10-12 лет, рассчитана на первом году обучения в первом классе с нагрузкой 1,5 часа в неделю.

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с учётом максимальной учебной нагрузки, объёма времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия).

Учебным планом предполагается максимальная учебная нагрузка в объёме 66 часов. Исходя из общего объёма часов, 16,5 часов отводится на самостоятельную работу, 49,5 часов предполагают аудиторные занятия.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Программой по предмету «Беседы об искусстве» предусмотрена групповая, а при необходимости и мелкогрупповая форма проведения аудиторных учебных занятий.

5. Цели учебного предмета «Беседы об искусстве»:

- Создание условий для развития творческих способностей учащихся и самоопределения личности.
- Развитие мотивации личности ребёнка к познанию окружающего мира и творческому переосмыслению увиденного через основу изобразительного искусства, как целостного процесса психического и физического, умственного, нравственного и духовного развития личности.
- Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и профилактики асоциального поведения, через воспитание культуры чувства, на примере шедевров мирового изобразительного искусства;

- Развитие эстетических способностей и потребностей восприятия прекрасного в природе и в жизни, формирование художественного вкуса учащихся.
- Формирование и развитие устной речи учащихся, умений и навыков аналитического мышления, общения с помощью диалога.

6.Задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»:

- Создание условий для художественного образования и творчества, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей и подростков;
- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- Выявление одарённых детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- Приобретение знаний и практических умений и навыков в области теории и истории искусства, и на этой основе развитие творческих способностей;
- Познакомить учащихся с понятиями «искусство», «виды искусства», «жанры искусства», «живопись», «графика», «скульптура», «архитектура», «художественный образ»;
- Рассказать о разнообразии художественных техник и их отличиях, способах применения;
- Содействовать выработке общей культуры поведения у учащихся,
- Содействовать выработке у учащихся качеств, позволяющих им в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи создания художественного образа в тематической композиции;
- Воспитание активного отношения к трудовой деятельности, интерес и любовь к искусству;
- Расширить и обогатить знания и представления детей в области истории и теории изобразительного искусства.

7. Учебно-тематический план
(для теоретических и исторических учебных предметов)

№ п/ п	Наименование раздела, темы	Вид учебно- го занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Мак- си- маль- ная учеб- ная нагруз- ка	Само- стоя- тельная работа	Ауди- торные занятия
1	Введение. Что такое искусство?		2	0,5	1,5
2	Виды изобразительно- го искусства		2	0,5	1,5
3	Рисунок – основа изоб- разительного искусства		2	0,5	1,5
4	Графика. Виды графики		2	0,5	1,5
5	живопись		2	0,5	1,5
6	Скульптура		2	0,5	1,5
7	Архитектура		2	0,5	1,5
8	Пространственные ви- ды искусства		2	0,5	1,5
9	Художественные мате- риалы и художествен- ные техники		2	0,5	1,5
10	Жанры изобразитель- ного искусства		2	0,5	1,5
11	Изображение предмет- ного мира. Натюрморт. Выразительные воз- можности натюрморта		2	0,5	1,5
12	Природа и художник. Жанр пейзажа.		2	0,5	1,5
13	Знаменитые пейзажи- сты		2	0,5	1,5
14	Образ человека - глав- ная тема в искусстве		2	0,5	1,5
15	Роль цвета и освещения в портрете		2	0,5	1,5
16	Великие портретисты		4	0,5	1,5
17	Повседневная жизнь людей		4	0,5	1,5

18	История и картина. Исторический жанр		4	0,5	1,5
19	Библейский жанр		2	0,5	1,5
20	Анималистический жанр		2	0,5	1,5
21	Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл		2	0,5	1,5
22	Как смотреть картины		2	0,5	1,5
23	Факты и вымысел в произведениях искусства		2	0,5	1,5
24	Искусство иллюзии в изобразительном искусстве		2	0,5	1,5
25	Искусство и магия		4	0,5	1,5
26	Музеи изобразительного искусства		2	0,5	1,5
27	Третьяковская галерея		2	0,5	1,5
28	Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина		2	0,5	1,5
29	Русский музей		2	0,5	1,5
30	Эрмитаж - сокровищница произведений изобразительного искусства		2	0,5	1,5
31	Музеи под открытым небом		2	0,5	1,5

32	История искусства как отражение истории развития человечества		2	0,5	1,5
33	Повторение изученного материала		2	0,5	1,5
34	Итоговое занятие		2	0,5	1,5
Итого:		66	16,5	49,5	

8. Требования к уровню подготовки обучающихся

Начиная изучать предмет «Беседы об искусстве», учащиеся уже имеют поверхностные знания об искусстве в целом, полученные в общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства, музыки или истории. Опираясь на имеющиеся знания, наблюдения и жизненный опыт, школьникам предстоит поглубже погрузиться в удивительный изобразительного искусства. Новые термины и понятия необходимо преподносить учащимся таким образом, чтобы их усвоение опиралось на наблюдения ребят, сравнение с имеющейся у них информацией, анализ нового учебного материала, способствовало расширению уже имеющихся и вновь полученных знаний.

Перечень предполагаемых умений, знаний, навыков, личностных качеств, которые обеспечиваются программой в процессе обучения предмету «Беседы по искусству»:

- выработка у уч-ся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объёме информации;
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать учебное время, отведённое для выполнения задания, а также свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение аналитически мыслить, анализировать выполненные задания и находить новые варианты их исполнения;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата;

- формирование и развитие образного и пространственного мышления, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти ;
- формирование культуры общения, умения применять полученные знания на практике.

9. Формы и методы контроля, система оценок

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

Цели аттестации:

- выявление уровня усвоения знаний по программе предмета «Беседы об искусстве»;
- определение методов и форм обучения, дающих наиболее эффективные результаты обучения;
- осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

Виды аттестации по предмету «Беседы об искусстве»: текущая, промежуточная.

Форма текущего контроля: к формам текущего контроля по предмету «Беседы об искусстве» могут относиться: устный или письменный опрос во время урока, семинар по какой-то определённой теме, зачётное занятие по изученному разделу (например, в конце каждой учебной четверти).

Цель текущего контроля: выявление уровня усвоения изучаемой темы или раздела, контроль за качественным усвоением учебного материала, коррекция объёма учебного материала в зависимости от уровня подготовки и уровня развития обучающихся.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Беседы об искусстве» должны позволить:

- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- оценить рациональность использования полученных умений и навыков по предмету «Беседы об искусстве».

Оценка «отлично» ставится учащемуся, качественно усвоившему учебный материал, свободно владеющему речью, знающему изученные термины, пытающемуся рассказать учебный материал своими словами или пересказать близко к тексту.

Оценка «хорошо» ставится учащемуся, усвоившему учебный материал в допустимом объёме, знающему или запомнившему изученные термины, пытающемуся применить знания на практике или соотнести термины с примерами из собственного опыта, рассказывающему учебный материал заученными фразами или пересказывающему его близко к тексту.

Оценка «удовлетворительно» ставится учащемуся, посредственно усвоившему учебный материал, с трудом владеющему речью, частично знающему изученные термины, пытающемуся рассказать учебный материал в доступной для него форме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится учащемуся, неусвоившему учебный материал, с трудом владеющему речью, незнающему изученные термины, непытающемуся рассказать учебный материал в доступной для него форме.

10. Методическое обеспечение учебного процесса

Жизненный и практический опыт обучающихся недостаточно велик, чтобы опираться только на словесные методы обучения. Поэтому ведущими методами обучения по программе «Беседы об искусстве» является объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский. Чтобы обеспечить наилучшее восприятие учебного материала, необходимо наличие большого количества репродукций. Работу с репродукциями следует выстроить таким образом, чтобы учащиеся не только рассматривали их, а учились анализировать изображение, сравнивали предложенные репродукции, самостоятельно находили ответы на вопросы, поставленные преподавателем. Проблемное обучение предполагает постановку перед учащимися какой-нибудь проблемы, для решения которой они самостоятельно или с помощью педагога находят пути решения. Во время выполнения учебных заданий в аудитории преподавателю необходимо не только объяснять учебный материал, но и контролировать этапы выполнения задания и усвоения полученных знаний.

Для работы по программе «Беседы об искусстве» в качестве дидактического материала наряду с репродукциями могут быть использованы видеофильмы, CD- и DVD-диски, материалы интернет-сайтов и порталов. В

настоящее время выпускается достаточное количество книг и рабочих тетрадей по изобразительному искусству для общеобразовательной школы, материал в которых изложен доступным языком и может быть использован для объяснения или выполнения и подготовки домашнего задания.

11. Список литературы и средств обучения

1. Алексеева В.В. «Что такое искусство?» М.,1991 г.
2. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» М., 1974г.
3. Бушуева Т.С. «Моя первая энциклопедия. Знаменитые места мира» Издательство «Русич» 1996 г.
4. Борис Бродский «Связь времён» М. «Детская литература» 1984 г.
5. Волков Н.Н. «Цвет в живописи» М., 1970г
6. Вансолов В. «Борис Щербаков» Монография М « Советский художник» 1987 г.
7. Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства» М.,1991 г.
8. Каменева Е.А. «Какогоцвета радуга» М.,1960 г.
9. Курчевский В.В. «А что там, за окном?» М «Педагогика» 1985г.
- 10.Неменский Б.М. «Мудрость красоты» М., 1987г.
- 11.Неменская Л.А. «Изобразительное искусство в жизни человека» М., «Просвящение» 2008 г.
- 12.Прете М.К. «Творчество и выражение» М., 1989 г.
- 13.Попова О.С. «Народные художественные промыслы» М., «Лёгкая и пищевая промышленность» 1984 г.
14. Пьянкова Н.И. «Изобразительное искусство в современной школе» М «Советский художник» 1987 г.
15. Рози Дикинс, Мари Гриффит «Что такое искусство» М., «РОСМЕН» 2004 г.
- 16.Сапожников А.П. «Полный курс рисования» М.,1987г.
- 17.Секачёва А.В., Чуйкина А.М., Пиманова Л.Г. «Рисунок и живопись» М.1983 г.
- 18.Советы мастеров .«Живопись и графика». Ленинград, 1973 г.
- 19.Сокольникова Н.М. серия «Изобразительное искусство» Т1.2.3.4. Обнинск 1996 г.
- 20.Соловьёва А.В. «Рисунок. Живопись. Скульптура». М.,2005г.
- 21.Тихонова В.А. «Звери и птицы Василия Ватагина» М., «Советский художник» 1987 г.
- 22.Фенина С.В. «Рассказы о русских художниках» Издательство «Русский язык» 1990 г.
- 23.Шорохов Е.В. «Композиция» М., 1986 г.
- 24.Щипанова «Юным любителям кисти и резца» М., 1981 г.
25. Энциклопедия «Сокровища России» М., «РОСМЕН» 2001 г.
- 26.Энциклопедия «Чудеса света» М., «РОСМЕН» 2003 г.
- 27.Детская энциклопедия «Махаон»: «Мифы и легенды народов мира» М., «Махаон» 2005 г.
- 28.Журнал «Картинная галерея»

- 29.CD – диск Смирнова П.П. «Как научиться понимать картину»
- 30.Серия CD – дисков «Искусство» часть 1, часть 2.
- 31.CD – диск « Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
- 32.CD – диск «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
- 33.CD – диск «Шедевры русской живописи»