Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Хвойная

РАССМОТРЕНО на педагогическом совете МБУДО «ДШИ» п.Хвойная (протокол №6 от 03.09.2018 г.)

УТВЕРЖДЕНО Приказом директора МБУДО «ДШИ» п.Хвойная от 03.09.2018 №30

Дополнительная общеразвивающая программа «Беседы об изобразительном искусстве»

(адаптированная)

Автор программы: Юдина М.С.

Составитель программы: Кузьмина О.Ю.

Возраст обучающихся: 10-12 лет

Срок реализации программы: 4 года

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Беседы об изобразительном искусстве» (далее – программа) реализуется в МБУДО «Детская школа искусств» п. Хвойная по специальности Изобразительное искусство.

Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» разработана с учетом требований к дополнительной образовательной программе художественно-эстетической направленности в области изобразительного искусства, а также на основе авторской программы Юдиной М.С., преподавателя СПБ ГБОУ ДОД «ДШИ им. Е.А. Мравинского».

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

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у учащихся 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 изобразительном искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей учащихся и согласно минимуму требований к уровню подготовки. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

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

Исходя из этого, формируются следующие задачи обучения и воспитания:

- 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;
 - бучение специальной терминологии искусства;
 - формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Формы и режимы занятий. Форма организации обучения – групповая.

Продолжительность занятий: 1 академических часа в неделю (45 минут), 34 учебных часа в год.

Возраст учащихся: 10 – 12 лет.

Срок реализации программы: 4 года

Формы подведения итогов реализации данной программы являются:

- контрольные уроки (в конце первого и второго полугодий);
- участие в фестивалях и конкурсах различных уровней.

Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение).

Критерии оценивания работ учащихся

- **1.Тестовые задания** задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).
 - 10, 9, 8 (отлично) 90% 100% правильных ответов;
 - 7, 6, 5 (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.
- 10, 9, 8 (отлично) учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;
- 7, 6, 5 учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
- 4, 3 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.
- 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.

Ожидаемый результат и способы определения их результативности

В результате изучения истории изобразительного искусства учащиеся должны:

1.Знать и понимать:

- теорию и историю изобразительного искусства;
- периодизацию зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- основные стили и направления в искусстве;
- роль искусства в жизни людей и в своей собственной жизни;
- виды выразительные средства изобразительного искусства;

- имена и основные произведения выдающихся русских и зарубежных художников,

2. Уметь:

- различать характерные черты различных произведений искусства;
- сравнивать наиболее яркие художественные стили;
- владеть понятийным аппаратом курса;
- приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времён до наших дней;
- соотносить конкретный пример изобразительного искусства определённой эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
- владеть навыками поиска информации в области изобразительного искусства из различных источников (словари, энциклопедии, книги по искусству, сеть Интернет и др.);
- описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать своё отношение к ним (устно и письменно).

Методы и средства обучения. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития учащихся.

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

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

Учебно – тематический план

№	Наименование разделов и тем	Количест	
п/п	<u> </u>	во часов	
	1 год обучения	1	
	Введение	1	
_	Раздел 1. Искусство Древнего мира		
1	Искусство первобытного общества	3	
2	Искусство Древней Индии	3	
3	Искусство Древнего Египта	5	
4	Искусство Древней Месопотамии	3	
5	Эгейское искусство	3	
6	Искусство Древней Греции	5	
7	Искусство Древнего Рима	4	
8	Искусство Византии	4	
	Раздел 2. Искусство средних веков в Западной Европе		
9	Искусство средних веков в Западной Европе (X—XV вв)	2	
	Контрольный урок	1	
Ито	Итого		
	2 год обучения		
	Раздел 3. Русское искусство XI—XVII вв.		
10	Роль и значение русского искусства в истории мирового искусства	5	
11	Искусство Киевской Руси XI—XII вв.	6	
12	Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в.	6	
13	Искусство Новгорода и Пскова XI—XV вв.	6	
14	Искусство Москвы XIV—XV вв.	5	
15	Искусство Москвы XVI—XVII вв.	5	
	Контрольный урок	1	
Ито	Итого		
	3 год обучения	1	
	Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV—XX вв.		
16	Искусство эпохи Возрождения в Италии	3	
17	Усиление самостоятельной роли скульптуры и ее связь с	_	

	архитектурой	
18	Искусство Высокого Возрождения (XVI век)	4
19	Искусство Италии в XVII в.	2
20	Испанское искусство XVII в.	2
21	Фламандское искусство XVII в.	4
22	Голландская живопись XVII в.	2
23	Французское искусство XVII—XVIII вв.	2
24	Искусство эпохи Французской революции	2
25	Испанская живопись конца XVIII — начала XIX в.	2
26	Французская живопись первой половины XIX в.	2
27	Французская живопись 60—80 гг. XIX в.	2
28	Скульптура конца XIX—начала XX вв.	2
29	Краткий обзор искусства XX в.	2
	Контрольный урок	1
Ито	Γ0	34
	4 год обучения	
	Раздел 5. Русское искусство XVIII — начала XX вв.	
30	Русское искусство XVIII в.	9
31	Русское искусство первой половины XIX в.	8
32	Русское искусство второй половины XIX в.	8
33	Русское искусство конца XIX — начала XX вв.	7
34	Контрольные уроки, зачет	2
Ито	Γ0	34
Об	щее кол-во часов за весь курс	136

Содержание курса

No	Тема	Содержание темы
п/п		
	ел 1. Искусство д	•
1	Искусство первобытного общества	Происхождение искусства. Его связь с трудовой деятельностью человека. Выразительность рисунков, изображающих животных. Памятники первобытного искусства на территории бывшего СССР. Памятники первобытного искусства на территории Европы. Росписи Альтемиры (Испания). «Пещеры фонде-Гом» (Франция). Мегалитические сооружения: дольмены, кромлех в Сточхендже, менгиры в Бретани.
2	Искусство Древней Индии	Археологические находки в долине Инда в начале XX века. Связь искусства с народной мифологией и религиозными представлениями.
3	Искусство Древнего Египта	Понятие об исторической периодизации Египта. Переход от родового строя к рабовладельческому. Объединение земель долины Нила, образование государства. Положение низших классов египетского общества. Роль знати и жречества. Развитие культовой архитектуры (храмы, пирамиды) и связанных с ней круглой пластики, рельефа, живописи. Условность и плоскостность в изображении человеческой фигуры. Синтез архитектуры и скульптуры в Египетском искусстве. Основные этапы развития египетской архитектуры в Древнем, Среднем и Новом царстве. Развитие живописи, в период Древнего, Среднего и Нового царства. Росписи гробниц в Медуме. Росписи Бени-Хасана (сцены охоты).
4	Искусство Древней Мессопотамии	Сходство и различия искусства народов Передней Азии с искусством Египта. Искусство Ассирии периода расцвета. Клинопись (IX—VII вв. до н. э.). Преобладание крепостной и дворцовой архитектуры. Восточная форма монументальности. Роль портальной скульптуры.
5	Эгейское искусство	Исторические особенности Эгейской культуры, районы ее распространения. Архитектура. Дворец в Кноссе. Его

		план, интерьеры (тронный зал). Декоративные росписи («Игры с быком», «Дама в голубом»). Дворец в Тиринфе, Мегарон. Циклопические крепостные сооружения в Микенах, Львиные ворота. Керамика и ювелирные произведения. Ваза с осьминогом. Кубки из Вафио. Роль эгейского искусства в формировании искусства Греции.
6	Искусство Древней Греции	Искусство эпохи эллинизма (III—II вв. до н. э.). Распад монархии Александра Македонского. Упадок старых эллинистических центров. Расцвет городских центров Востока. Рост реалистических исканий. Расширение тематики искусства. Александрийская школа. Развитие жанра. Родосская школа, её особенности. Города-государства Древней Греции VII—VI вв. до н. э. Укрепление рабовладельческого строя. Борьба с персами. Возвышение Афин и Спарты. Развитие наук и искусств. Ордера как основа греческой архитектуры. Реалистические искания греческих скульпторов. «Сокровищница сифносцев» в Дельфах. Расцвет греческого искусства в V в. до н. э. Скульптура V в. до н. э. Искусство Греции в IV в. до н. э. Упадок афинской демократии. Возвышение Македонии. Монархия Александра Македонского. Рост индивидуалистических тенденций в искусстве IV в. в противовес героическим гражданским идеалам V в.
7	Искусство Древнего Рима	Краткие сведения о первых веках Римской республики. Искусство республиканского Рима. Скульптурные портреты предков. Статуи ораторов, полководцев, задрапированные в тоги. Строгий, суровый стиль искусства этого периода. Завоевания римлян в ІІІ—І вв. до н. э. Образование Римской империи. Искусство эпохи императора Августа.
8	Искусство Византии	Архитектура и строительство в Византии. Роль Византии в сохранении традиций античности. Абстрактность искусства Византии, подчиненного строгим канонам. Его замедленная эволюция. Завоевание Византии турками в XV в.

Разд	Раздел 2. Искусство средних веков в западной Европе		
9	Искусство	Западная Европа в период феодальной раздробленности.	
	средних веков в	Романское зодчество, его основные конструктивные	
	Западной	принципы. Роль декоративной скульптуры, ее	
	Европе (X—XV	религиозная тематика. Проникновение мотивов,	
	вв)	связанных с народными повериями.	
		Строительство замков и городских укреплений. Расцвет	
		городов-коммун в XIII—XIV вв. Рост королевской	
		власти во Франции. Борьба французских королей и	
		городов с феодалами. Начало объединения французских	
		земель в XIII в. Строительство готических соборов,	
		длившееся десятилетиями и даже веками. Особенности	
		конструкций соборов.	

No	Тема	Содержание темы
п/п		
Разд	ел 3. Русское иск	сусство XI—XVII вв.
10	Роль и значение русского искусства в истории	Многообразие художественного наследия русского народа и его значение в истории мирового искусства. Роль искусства в общественной жизни. Национальное своеобразие русской художественной культуры.
	мирового искусства.	
11	Искусство Киевской Руси XI—XII вв.	Международное значение и культурные связи Киевского государства с другими странами, особенно с Византией. Распространение христианства и его прогрессивное значение. Живучесть народных традиций и сказов о древних богах. Борьба церковной идеологии с язычеством и его отражение в искусстве. Развитие монументального искусства. Византийские традиции. Самобытность искусства Киевской Руси. Прикладное искусство. Расцвет ювелирного искусства XI—XIII вв. Значение искусства Киевской Руси для формирования русской, украинской и белорусской художественной культуры.
12	Искусство Владимиро- Суздальского княжества XII в.	Распад Киевской Руси на феодальные княжества. Появление местных художественных школ. Сочетание в них киевской художественной традиции с местными особенностями. Общественный строй Владимиро-Суздальской Руси. Развитие типа одноглавых

		четырехстолпных храмов. Татаро-монгольское нашествие и его тяжелые последствия для русского народа.
13	Искусство Новгорода и Пскова XI—XV вв.	Особенности общественного и политического строя Новгорода в XI—XII вв. Образование феодально-аристократической республики. Роль веча. Простота, сила, суровость как характерные черты новгородской культуры и искусства. Новгородский кремль, его укрепления. Гражданская и крепостная архитектура Пскова. Псковские звонницы. Палаты в Пскове. Связь архитектуры с ансамблем города и пейзажем.
14	Искусство Москвы XIV— XV вв.	Возвышение Москвы; ее роль в борьбе за национальную независимость и единство. Общенародный подъем и рост национального самосознания в конце XIV — начале XV в., его отражение в искусстве. Передовая роль московской художественной школы начала XV в. Творчество Андрея Рублева (ок. 1370—ок. 1430 гг.). Его гуманизм. Исключительное значение работ Рублева в древнерусской живописи. Завершение объединения Руси и свержение татарского ига. Рост международного значения Русского государства.
15	Искусство Москвы XVI— XVII вв.	Образование централизованного русского государства. Успехи просвещения. Строительство Москвы. Палаты бояр. Оборонительные сооружения. Возрастающее значение светского начала в искусстве, его декоративность и праздничность. Развитие гражданского строительства.

N_{2}	Тема	Содержание темы
п/п		
Разд	ел 4. Искусство за	падной Европы IV—XX вв.
16	Искусство эпохи	Гуманизм искусства эпохи Возрождения. Три этапа его
	Возрождения в	развития в XIV—XVI в.
	Италии	Искусство XV века (кватроченто). Изучение
		перспективы, законов светотени, анатомии человека.
		Распространение храмов центрально-купольного типа.
		Строительство дворцов (палаццо). Использование

		строительных традиций готики и античности.
17	Усиление самостоятельной роли скульптуры и ее связь с архитектурой	Тесная взаимосвязь архитектуры и скульптуры. Творения великих мастеров данной эпохи.
18	Искусство Высокого Возрождения (XVI в.)	Борьба итальянского народа за национальную независимость против иноземных вторжений. Политическая раздробленность Италии как препятствие к победе над захватчиками. Усиление папства. Строительство Рима. Достижения реализма в период Высокого Возрождения. Отражение идеала гармонической человеческой личности в творениях великих мастеров. Венецианская школа живописи. Особенности колорита венецианских художников. Декоративные росписи венецианских художников.
19	Искусство Италии XVII века	Усиление феодально-католической реакции. Стиль барокко. Его пышность, вычурность, отсутствие ясных конструктивных решений. Новые принципы планировки города. Создание монументальных ансамблей. Загородные дворцы и парки.
20	Испанское искусство XVII века	Маркс об особенностях исторического развития
21	Фламандское искусство XVII века	Нидерландская революция XVII века. Размежевание Голландии и Фландрии. Сохранение на юге испанского владычества. Народные реалистические традиции фламандской живописи XVII века.
22	Голландская живопись XVII века	Карл Маркс о Голландии, как об образцовой стране капитализма в XVII веке. Значение традиций нидерландской революции в голландской культуре. Бытовой жанр, пейзаж и натюрморт в голландской живописи. Развитие национального пейзажа. Особенности его композиции и тональности.

23	Французское искусство XVII—XVIII вв.	Завершение централизации Французского государства. Абсолютизм Людовика XIV. Основание Академии художеств. Французский классицизм XVII века. Строительство дворцов. Здания и парки Версаля. Перестройка Лувра. Кризис дворянской культуры в конце XVIII века. Упадочный характер придворного искусства конца XVIII века. Стиль рококо. Архитектура дворцов. Расцвет декоративного искусства. Распространение фарфора.
24	Искусство эпохи Французской революции	Французская буржуазная революция 1789 года. Острая борьба художественных течений. Расцвет политической карикатуры. Революционный классицизм Луи Давида. Его близость к якобинцам. Тема гражданского подвига в исторических картинах Давида. Клятва Горациев», «Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата». Портреты Давида.
25	Испанская живопись конца XVIII— начала XIX века	Маркс о реакционном характере испанского абсолютизма. Творчество Гойи (1746—1828). Семейный портрет Карла IV. Графика. Гротеск и фантазия в работах Гойи. Патриотизм художника. Серия «Ужасы или несчастия войны», «Заключенные», «Расстрел».
26	Французская живопись первой половины XIX в.	Революция 1830 года во Франции. Ее влияние на творчество лучших художников этой эпохи. Обращение к национальной культуре, к историческим темам. Увлечение драматическими сюжетами, связанными с битвами, борьбой со стихиями природы, столкновением человеческих страстей. Понятие о романтизме в искусстве.
27	Французская живопись 60— 80 годов XIX в.	Разгром Парижской Коммуны и постепенная утрата искусством социально заостренной тематики. Начало кризиса буржуазной культуры и искусства. Ведущая роль пейзажной живописи во французском искусстве второй половины XIX века. Проблема пленера. Развитие городского пейзажа. Общее понятие об импрессионизме.

28	Скульптура	Огюст Роден (1840—1917). Реалистическая основа его
	конца XIX —	творчества. Противоречивость исканий Родена.
	начала XX века	«Бронзовый век», «Граждане города Кале»,
		«Мыслитель». Портреты писателей В. Гюго и О.
		Бальзака.
		К. Менье (1831—1905). Его монументальные
		произведения на темы индустриального труда.
		«Пудлинговщик», «Антверпенский грузчик»,
		«Памятник труду».
29	Краткий обзор	Заключительная лекция, характеризующая в самых
	искусства XX	общих чертах западноевропейское и американское
	века	искусство XX века. Упадок буржуазного искусства.
		Развитие формалистических течений.
		Прогрессивные художники в капиталистических
		странах. Противоречия в их творчестве. Участие в
		борьбе за мир.
		Проблемы современной архитектуры.

№	Тема	Содержание темы
п/п		
Разде	л 5. Русское иску	сство XVIII—начала XX вв.
30	Русское искусство XVIII века Искусство первой	Образование Российской империи. Значение социальных реформ Петра I.
31	Русское искусство первой половины XIX века	Рост капиталистических отношений, разложение крепостничества. Отечественная война 1812 года. Общенародный патриотический подъем. Рост революционных настроений передовой части дворянства. Отражение в искусстве прогрессивных общественных движений. Архитектура первой половины XIX века как высшее достижение русского классицизма. Строительство

		городских ансамблей. Решение проблемы синтеза архитектуры и скульптуры. Монументально-декоративная скульптура, отражающая назначение зданий адмиралтейства, биржи, Горного института и других правительственных и культурных учреждений. Развитие живописи и скульптуры в XIX в.
32	Русское искусство второй половины XIX века	В. И. Ленин о пореформенном периоде истории России. Общественное движение 60—70-х годов. Волнения крестьян. Чернышевский, его роль в развитии идей критического реализма второй половины XIX века. Ведущее положение жанровой живописи в 60—80-х годах. Идейная заостренность русского бытового жанра. Борьба передовых художников за реализм против реакционных принципов академического искусства. Художники передвижники. Значение товарищества передвижных художественных выставок. Скульптура. Упадок монументально-декоративной скульптуры в 1860—1880 годы. Распад синтеза архитектуры и скульптуры.
33	Русское искусство конца XIX — начала XX века	

Список литературы

- 1. «Великие художники», № 7,8,10,11,13,19,21,32,35,37,63,84,85,88,98, 100, М.: ООО «Издательский дом «Комсомольская правда»», 2009 г.
- 2. Всеобщая история искусств, редакторы Р.Б. Климова, И.И. Никонова, М.: Издательство «Искусство»,1961 г.
- 3. Ермильченко H Энциклопедия живописи для детей «Художник и сказка», Издательство «Белый город», 2008 г.
- 4. Ермильченко Н. Энциклопедия живописи для детей «Передвижники», Издательство «Белый город», 2008 г.
- 5. Ермильченко Н.- Энциклопедия живописи для детей «Автопортрет. Русские и зарубежные мастера», Издательство «Белый город», 2008 г.
- 6. Ермильченко Н.- Энциклопедия живописи для детей «100 русских художников», Издательство «Белый город», 2008 г.
- 7. Новгородова А.- Энциклопедия живописи для детей «Батальная картина», Издательство «Белый город», 2008 г.