

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры»
Саткинского муниципального округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка

Принята на заседании
методического совета
от «26» 08. 2025 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»
 И.В. Подосёнова
Приказ от «29» 08. 2025 г. № 71

«Живопись»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Программа по предмету «Беседы об искусстве»

Направленность: художественная

Продолжительность освоения: 3 года

Возрастная категория детей: 7 – 12 лет

Составитель:

преподаватель отделения изобразительного искусства МБОУ ДО «ДШИ № 2
им. Г. А. Шкала» Е. А. Козина

Составитель:

Е. А. Козина – преподаватель истории искусств высшей категории.

Рецензент – Подосёнова И. В. – директор МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г. А. Шкала»; преподаватель высшей категории.

Содержание

1. Комплекс основных характеристик программы.....	4
1.1. Пояснительная записка.....	4
1.2. Цель и задачи программы.....	5
1.3. Содержание программы.....	5
1.4. Планируемые результаты.....	35
2. Комплекс организационно-педагогических условий.....	36
2.1. Учебный план.....	36
2.2. Календарный учебный график.....	36
2.3. Условия реализации программы.....	37
2.4. Формы аттестации.....	39
2.5. Оценочные материалы.....	40
2.6. Методические материалы.....	41
2.7. Список литературы.....	42

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.

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

Педагогическая целесообразность. Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Новизна программы. Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учётом возрастных возможностей детей (7-12 лет) и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

1.2. Цель и задачи программы

Цель:

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

Задачи:

- Развитие навыков восприятия искусства.
- Формирование способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
- Знакомство с основными эстетическими и стилевыми направлениями в области изобразительного искусства, выдающимися мастерами изобразительного искусства и их произведениями.
- Обучение специальной терминологии искусства.

1.3 Содержание программы

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе художественного обучения детей.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр и кино; знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские); вечные (сквозные) темы в искусстве; музеи, библиотеки.

2 класс: язык и жанры изобразительного искусства; времена года в искусстве; путешествие по великим городам мира.

3 класс: история изобразительного искусства: основные стилевые направления, выдающиеся мастера зарубежного и отечественного искусства и их произведения.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

1. Учебно-тематический план.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1	Виды искусства				
1.1	Искусство – часть культуры. Понятие «искусство»	Беседа	2	1	1
1.2	Графика как вид изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
1.3	Живопись как вид	Беседа	2	1	1

	изобразительного искусства				
1.4	Скульптура как вид изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
1.5	Архитектура как вид искусства	Беседа	2	1	1
1.6	Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
1.7	Литература как вид искусства	Беседа	2	1	1
1.8	Литературные жанры	Беседа	2	1	1
1.9	Взаимодействие литературы с другими видами искусств	Интегрированное занятие	2	1	1
1.10	Музыка как вид искусства	Урок-прослушивание	2	1	1
1.11	Музыкальные инструменты	Урок-прослушивание	2	1	1
1.12	Танец и виды танцевального искусства	Интегрированное занятие	2	1	1
1.13	Искусство театра	Интегрированное занятие	2	1	1
1.14	Детский театр	Интегрированное занятие	2	1	1
1.15	Искусство кино	Интегрированное занятие	2	1	1
1.16	Детское кино	Интегрированное занятие	2	1	1
2	Пространство культуры				
2.1	Библиотека. Правила пользования библиотекой	Экскурсия	2	1	1
2.2	Как работать с книгой	Практическое занятие	2	1	1
2.3	Сеть Интернет как информационный ресурс	Беседа	2	1	1
2.4	Музеи	Беседа	2	1	1
2.5	Посещение музея	Экскурсия	2	1	1
2.6	Реставрация и	Урок-исследо	2	1	1

	хранение объектов культуры и искусства	вание			
2.7	Церковь как объект искусства	Беседа	2	1	1
2.8	Мой родной город вчера и сегодня	Экскурсия	2	1	1
3	Народное искусство				
3.1	Народные ремёсла, ремёсла родного края	Беседа	2	1	1
3.2	Народный костюм	Беседа	2	1	1
3.3	Русская изба	Экскурсия	2	1	1
3.4	Народный фольклор. Жанры фольклора	Интегрированное занятие	2	1	1
4	Праздники				
4.1	Праздники народного календаря	Беседа	2	1	1
4.2	Светские праздники	Беседа	2	1	1
5	Вечные (сквозные) темы в искусстве				
5.1	Материнство	Интегрированное занятие	2	1	1
5.2	Детство	Интегрированное занятие	2	1	1
5.3	Зачёт	Интегрированное занятие	2	1	1

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1	Язык изобразительного искусства				
1.1	Чем и как работает художник	Урок-игра	2	1	1
1.2	Виды изображений в картине	Беседа	2	1	1
1.3	Жанры изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
1.4	Жанры изобразительного искусства	Экскурсия	2	1	1

1.5	Жанры изобразительного искусства	Практическое занятие	2	1	1
1.6	Язык живописи	Экскурсия	2	1	1
1.7	Композиция	Беседа	2	1	1
1.8	Колорит	Беседа	2	1	1
1.9	Выразительные средства живописи	Беседа	2	1	1
1.10	Описание и анализ картины	Практическое занятие	2	1	1
1.11	Рисунок	Беседа	2	1	1
1.12	Язык графики	Беседа	2	1	1
1.13	Выразительные средства графики	Практическое занятие	2	1	1
1.14	Книжная графика	Интегрированное занятие	2	1	1
2	Архитектура				
2.1	Архитектура как вид искусства	Беседа	2	1	1
2.2	Язык архитектурных форм	Беседа	2	1	1
2.3	Типы сооружений в истории архитектуры	Беседа	2	1	1
3	Скульптура				
3.1	Скульптура как вид изобразительного искусства	Беседа	2	1	1
3.2	Язык скульптуры	Беседа	2	1	1
3.3	Аллегория в скульптуре	Беседа	2	1	1
4	Времена года в искусстве				
4.1	Осень в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
4.2	Зима в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
4.3	Весна в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
4.4	Лето в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
5	Прогулки по великим городам мира				
5.1	Москва	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.2	Санкт-Петербург	Виртуальная экскурсия	2	1	1

5.3	Рим	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.4	Венеция	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.5	Париж	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.6	Лондон	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.7	Пекин	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.8	Нью-Йорк	Виртуальная экскурсия	2	1	1
5.9	Зачёт	Урок-дискуссия	2	1	1

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1	Первобытное искусство	Беседа	2	1	1
2	Искусство Древнего Египта	Беседа	2	1	1
3	Искусство Древней Греции	Виртуальная экскурсия	2	1	1
4	Искусство Древней Греции	Беседа	2	1	1
5	Искусство Древнего Рима	Беседа	2	1	1
6	Искусство Византии	Беседа	2	1	1
7	Искусство Киевской Руси	Беседа	2	1	1
8	Романский стиль в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
9	Готический стиль в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
10	Искусство Руси периода феодальной раздробленности	Беседа	2	1	1

11	Искусство Московской Руси XV века	Интегрированное занятие	2	1	1
12	Искусство эпохи Возрождения	Интегрированное занятие	2	1	1
13	Титаны Возрождения	Урок-дискуссия	2	1	1
14	Искусство Руси XVI – XVII веков	Интегрированное занятие	2	1	1
15	Стиль барокко в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
16	Стиль классицизм в искусстве	Интегрированное занятие	2	1	1
17	Голландская школа живописи. Рембрандт.	Беседа	2	1	1
18	Испанская школа живописи. Веласкес.	Беседа	2	1	1
19	Архитектура России XVIII – XIX веков. Растрелли.	Виртуальная экскурсия	2	1	1
20	Портрет в русском изобразительном искусстве XVIII века	Беседа	2	1	1
21	Стиль романтизм в искусстве	Беседа	2	1	1
22	«Золотой век» русской живописи. Брюллов.	Беседа	2	1	1
23	Реализм в русской живописи. Художники-передвижники.	Беседа	2	1	1
24	Реализм в русской живописи. Художники-передвижники.	Урок-дискуссия	2	1	1
25	Творчество импрессионистов.	Урок-исследование	2	1	1
26	Творчество постимпрессионистов	Беседа	2	1	1
27	Символизм в искусстве. Врубель.	Беседа	2	1	1
28	Стиль модерн в искусстве	Беседа	2	1	1

29	Абстракционизм. Кандинский. Малевич.	Урок-исследование	2	1	1
30	Конструктивизм в архитектуре XX века	Беседа	2	1	1
31	Художественные течения в живописи XX века	Беседа	2	1	1
32	Лучшие образцы искусства соцреализма	Беседа	2	1	1
33	Зачёт	Практическое занятие	2	1	1

2. Содержание разделов и тем.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ИСКУССТВА

1.1 Искусство – часть культуры. Понятие «искусство».

Понятие культуры. Понятие «искусство». Искусство как форма познания мира. Характеристики произведения искусства. Категория «прекрасное» – главная характеристика искусства. Уникальность произведений искусства. Искусство и зритель. Функции искусства. Место искусства в системе общечеловеческих ценностей.

Самостоятельная работа: найти и сравнить произведение искусства и произведение массовой культуры.

1.2 Графика как вид изобразительного искусства.

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

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

1.3 Живопись как вид изобразительного искусства.

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

Самостоятельная работа: выполнение несложных живописных упражнений.

1.4 Скульптура как вид изобразительного искусства.

Знакомство с понятием «скульптура». Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

1.5 Архитектура как вид искусства.

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

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

1.6 Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно-прикладного искусства.

1.7 Литература как вид искусства.

Значение термина «литература» Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков художественной литературы.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

1.8 Литературные жанры.

Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы. *Самостоятельная работа*: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения.

1.9 Взаимодействие литературы с другими видами искусств.

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

Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному произведению.

1.10 Музыка как вид искусства.

Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

1.11 Музыкальные инструменты.

Классификация музыкальных инструментов. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр как групповая форма исполнения музыкального произведения.

Самостоятельная работа: просмотр музыкальных телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач.

1.12 Танец и виды танцевального искусства.

Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные танцы.

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

1.13 Искусство театра.

История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Музыкальный театр.

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

1.14 Детский театр.

Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, пальчиковые и др.).

Самостоятельная работа: выполнение эскиза театральной куклы.

1.15 Искусство кино.

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

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

1.16 Детское кино.

Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры.

Самостоятельная работа: театральный этюд.

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

2.1 Библиотека. Правила пользования библиотекой.

Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

2.2 Как работать с книгой.

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

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.

2.3 Сеть Интернет как информационный ресурс.

Поиск дополнительной информации через систему Интернет.

Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

2.4 Музеи.

С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения.

Самостоятельная работа: посещение музея.

2.5 Посещение музея.

Посещение краеведческого музея или музея изобразительных искусств.

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

2.6 Реставрация и хранение объектов культуры и искусства.

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

Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

2.7 Церковь - как объект искусства.

Устройство храма. Знакомство с известными храмовыми постройками.

Самостоятельная работа: посещение храмов города.

2.8 Мой родной город вчера и сегодня.

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

Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.)

РАЗДЕЛ 3. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

3.1 Народные ремёсла, ремёсла родного края.

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремёсел родного края. Народные мастера. Традиции и современность.

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3.2 Народный костюм.

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

Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом.

3.3 Народный фольклор. Жанры фольклора.

Музыкальный фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, сказки, эпос).

Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и песенок.

3.4 Русская изба

Процесс строительства русской избы: конструкция, материалы, обряды и приметы в ходе строительства. Переселение в новый дом. Русская изба как микрокосм: символическое значение названий и украшений (матица, конёк на крыше, узоры наличников). Внутренняя планировка избы: деление на мужскую и женскую половины, печь, красный угол, стол.

Надворные постройки. Предметы крестьянского быта. Труд крестьянина в рассказах русских писателей XIX в. (К. Ушинского, Л. Толстого, С. Аксакова, Н. Некрасова). Обычаи русского гостеприимства.

Самостоятельная работа: разыгрывание сценки встречи гостей в старину.

РАЗДЕЛ 4. ПРАЗДНИКИ.

4.1 Праздники народного календаря.

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

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.2 Светские праздники.

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

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

РАЗДЕЛ 5. ВЕЧНЫЕ (СКВОЗНЫЕ) ТЕМЫ В ИСКУССТВЕ

5.1 Вечные (сквозные) темы в искусстве: Материнство.

Различные интерпретации темы материнства в искусстве. Образ Богоматери с младенцем Христом в живописи и скульптуре. Колыбельные песни разных народов. Реалистическая трактовка материнской любви: от нежности (пастельные работы Мэри Кэссет) до жертвенности (С. Герасимов «Мать партизана»).

Самостоятельная работа: чтение стихотворений и рассказов о маме.

5.2 Вечные (сквозные) темы в искусстве: Детство.

Различные интерпретации темы детства в искусстве. Шаловливый Амур. Серьёзный младенец Христос. Детские портреты XVII – XVIII вв., а также художников К. Брюллова, В. Тропинина, И. Репина, В. Серова. Трудовое детство на картинах В. Перова. Чтение фрагментов рассказов В. Драгунского, Н. Носова, М. Зощенко о детях: обсуждение их воспитательного смысла.

Самостоятельная работа: прослушивание пьес «Детского альбома» П. Чайковского.

5.3 Зачёт.

Самостоятельная работа: работа над ошибками.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1 Чем и как работает художник.

Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.). *Самостоятельная работа:* рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные художественные материалы.

1.2 Виды изображений в картине.

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

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

1.3 Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический. Знакомство с работами художников.

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

1.4 Жанры изобразительного искусства.

Жанры изобразительного искусства: исторический, мифологический, библейский, батальный, бытовой. Знакомство с работами художников.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

1.5 Жанры изобразительного искусства.

Определение жанров картин. Творческие и проверочные задания.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

1.6 Язык живописи.

Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

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

1.7 Композиция.

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

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

1.8 Колорит.

Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

1.9 Выразительные средства живописи.

Понятие «перспективы». Виды перспективы: линейная, воздушная, обратная. Светотень, её значение. Фактура – поверхность живописной плоскости. Примеры использования выразительных средств в картинах русских и европейских художников.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

1.10 Описание и анализ картины.

Алгоритм описания картины: изображение на переднем плане, изображение на заднем плане, фон. Главные и второстепенные герои. Детали. Настроение картины. Её идея. Впечатления, чувства, размышления, которые вызывает картина. Анализ выразительных средств.

Самостоятельная работа: описание и анализ любимой картины или выбранной преподавателем.

1.11 Рисунок.

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

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

1.12 Язык графики.

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

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

1.13 Выразительные средства графики.

Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

1.14 Книжная графика.

Искусство оформления книги. Книжная иллюстрация: соотношение рисунка с текстом. Работы выдающихся иллюстраторов детской книги: И. Билибина, Е. Рачёва, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. Сутеева и других.

Самостоятельная работа: рассказ об иллюстрациях любимой книги.

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРА

2.1 Архитектура как вид искусства.

Значение термина «архитектура». Виды архитектуры: архитектура объёмных сооружений, ландшафтная архитектура, градостроительство. Материалы.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки).

2.2 Язык архитектурных форм.

Композиция в архитектуре. Связь сооружения с окружающей средой. Ритм архитектурных форм. Роль декора в архитектуре (на примере разных стилей). Соотношение экстерьера и интерьера здания.

Самостоятельная работа: анализ произведения архитектуры родного города.

2.3 Типы сооружений в истории архитектуры.

Классификация сооружений по их функции и типу архитектурных конструкций. Функции зданий: жилые, общественные, культовые, крепостные, погребальные. Типы архитектурных конструкций: пирамида, стоечно-балочная конструкция, арка, свод, купол.

Самостоятельная работа: подобрать примеры различных сооружений.

РАЗДЕЛ 3. СКУЛЬПТУРА

3.1 Скульптура как вид изобразительного искусства.

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

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

3.2 Язык скульптуры.

Выразительные средства скульптуры. Композиция в скульптуре: позы, жесты мимика персонажей. Фактура – обработка поверхности материала. Светотень.

Самостоятельная работа: знакомство со скульптурой родного города.

3.3 Аллегория в скульптуре.

Понятия «аллегория», «атрибут». Человек – главный объект изображения в скульптуре. Знакомство с аллегорическими скульптурами Летнего сада в Санкт-Петербурге.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза аллегии на заданную тему.

РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЕНА ГОДА В ИСКУССТВЕ

4.1 Осень в искусстве.

Просмотр и сравнение картин разных художников, изображающих осень. Анализ выразительных средств (композиции, колорита, фактуры и т.д.). Настроения осени: прослушивание музыкальных фрагментов из циклов «Времена года» А. Вивальди, П. Чайковского. Подбор картины и музыки по характеру, настроению.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз статуи-аллегии «Осень» (на бумаге или в пластилине).

4.2 Зима в искусстве.

Зима в аллегориях: скульптура Э.-М. Фальконе «Зима», В. Боровиковский «Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего руки у огня», Д. Арчимбольдо «Зима». Реалистическое изображение зимы у И. Шишкина, А. Саврасова. Зима в творчестве импрессионистов: А. Сислея, К. Коровина, И. Грабаря. Зимний Петербург на гравюрах А. Остроумовой-Лебедевой.

Самостоятельная работа: сравнить одноимённые стихотворения А. Фета и С. Есенина «Берёза», подобрать иллюстративный ряд.

4.3 Весна в искусстве.

Март, апрель, май – три разных весенних месяца. Подбор репродукций картин известных художников с их описанием и объяснением к каждому месяцу. Прослушивание фрагментов пьес П. Чайковского из цикла «Времена года». Конкурс: «Кто знает больше стихотворений о весне».

Самостоятельная работа: прослушать пьесы М. Глинки и П. Чайковского «Песня жаворонка».

4.4 Лето в искусстве.

Рассказ К. Ушинского «Четыре желания»: в каждом времени года своя красота. Беседа о картинах В. Поленова «Московский дворик», И. Шишкина «Рожь», Ф. Васильева «Мокрый луг», А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Прослушивание фрагмента «Лето» из концерта А. Вивальди «Времена года». *Самостоятельная работа*: сравнить картины А. Куинджи и И. Левитана «Берёзовая роща» (проанализировать композицию, колорит, фактуру, светотень).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГУЛКИ ПО ВЕЛИКИМ ГОРОДАМ МИРА

5.1 Москва.

История возникновения города, его превращения в столицу. Кремль – сердце Москвы. Красная площадь и находящиеся на ней памятники. Храм Христа Спасителя. Главные художественные музеи Москвы: Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. Застройка Москвы XX века. «Рабочий и колхозница». Останкинская башня. Москва XXI века.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.

5.2 Санкт-Петербург.

История возникновения и строительства города. Его местоположение. Петропавловская крепость. Планировка Санкт-Петербурга. Адмиралтейство. Дворцовая площадь. Зимний дворец – Эрмитаж. Стихи А. Пушкина о Санкт-Петербурге: Петербург классический. «Медный всадник». Святыни Петербурга: Александро-Невская лавра, Казанский собор, Исаакиевский собор. Академия художеств. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург – «Северная Венеция»: город каналов и мостов.

Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

5.3 Рим.

Рим – «Вечный город». Древнеримские форумы. Колизей. Пантеон. Рим эпохи Возрождения: Собор Святого Петра, Сикстинская капелла. Рим эпохи барокко: церкви и фонтаны. Музеи Рима.

Самостоятельная работа: подготовка презентации по заданию преподавателя.

5.4 Венеция.

Венеция – город на воде. История города. Венеция – музей под открытым небом. Собор Святого Марка. Дворец дождей. Церкви Венеции и их достопримечательности. Остров Бурано – центр производства кружев. Мурано – стекольное производство. Карнавальная культура. Венеция в произведениях искусства.

Самостоятельная работа: подбор репродукций.

5.5 Париж.

История города. Остров Ситэ – колыбель Парижа. Париж туристический: Лувр, Эйфелева башня. Париж помпезный: Елисейские поля, триумфальные арки, площади. Париж готический: Нотр-Дам де Пари, Сент-Шапель и др. церкви. Париж богемный: Монмартр, набережная Сены. Париж деловой: квартал Дефанс. Париж-сад: Сад Тюильри, дворик Клюни.

Самостоятельная работа: составить экскурсию об одном из памятников.

5.6 Лондон.

История города. Вестминстерское аббатство. «Биг-Бэн». Здание парламента. Королевский дворец. Британский музей. Лондонская национальная галерея. Традиции и современный облик Лондона.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.

5.7 Пекин.

История Пекина. Храмы и дворцы «Запретного города». Парки Пекина. Современная жизнь китайской столицы.

Самостоятельная работа: знакомство с материалом через интернет-ресурсы.

5.8 Нью-Йорк

История города. Планировка Нью-Йорка. Первые небоскрёбы. Статуя Свободы. Центральный парк. Традиции города.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение.

5.9 Зачёт

Самостоятельная работа: работа над ошибками.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Первобытное искусство.

Роль изображений в древности. Их связь с другими видами деятельности. Версии происхождения изобразительного искусства. Функции, которые оно могло выполнять. Эволюция первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности. Основные темы искусства палеолита: изображение женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Эпоха мезолита: изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору).

2. Искусство Древнего Египта.

Значение заупокойного культа в Египте. Пирамида Джосера и комплекс пирамид в Гизе. Связь скульптуры и живописи с заупокойным культом. Значение канона. Храмы в Карнаке и Луксоре. Шедевры Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст царицы Нефертити,

скульптурное изображение Эхнатона. Предметы быта из гробницы Тутанхамона.

Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по египетскому канону.

3. Искусство Древней Греции.

Особенности культуры Древней Греции. Пантеон богов. Композиция греческого храма. Понятие ордера. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. Афинский Акрополь.

Самостоятельная работа: определить ордер в архитектуре родного города.

4. Искусство Древней Греции: скульптура и вазопись.

Греческая скульптура: образ идеального человека или бога в совершенстве форм. Эволюция греческой скульптуры: от неподвижных куросов и кор к фигурам атлетов в сложном движении. Мирон - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлет - «Дорифор», Пракситель («Гермес и с Дионисом»). «Ника Самофракийская», «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др.

Игра «Скульптор и глина». Два ученика исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение, используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие ученики исполняют роль зрителей.

Стили вазописи: чёрнофигурный и краснофигурный. Шедевры этого вида искусства. Особенности греческого орнамента, отражение в его мотивах природы Греции и мировоззрения её обитателей.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

5. Искусство Древнего Рима

Особенности римской культуры и мышления. Памятники архитектуры Рима: форумы, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Триумфальные колонны и арки. Колизей. Храм Пантеон в Риме. Создание арки, свода и купола из

бетона. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф. Конная статуя Марка Аврелия в Риме. Римская живопись на примере памятников Помпей.

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; посмотреть видеосюжет об архитектуре по Интернету.

6. Искусство Византии.

Христианский храм: сочетание римской базилики и крестово-купольной конструкции. Символика храма. Собор Святой Софии в Константинополе. Мозаики и иконы: понятие иконографии, икона как предмет веры и живописное произведение. Икона «Владимирской Богоматери».

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете видеоролик «Равеннское пение» (римовизантийское), V-VIII вв.»; рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

7. Искусство Киевской Руси.

Принятие христианства на Руси. Связь с византийским искусством. Собор Святой Софии в Киеве: архитектура, мозаики и фрески. Собор Святой Софии в Новгороде. Древнейшие иконы: «Ангел Златые власы», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение».

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о распространении в Древнем Новгороде берестяных грамот.

8. Романский стиль в искусстве.

Типы построек: монастырский храм и замок. Особенности романской архитектуры: строгая простота, монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Синтез искусств в храме: рельеф как преобладающий вид романской скульптуры; фрески; григорианский хорал. Архитектурный ансамбль в городе Пиза.

Самостоятельная работа: образная зарисовка романского храма или замка.

9. Готический стиль в искусстве.

Особенности готического стиля, причины его возникновения. Городской готический собор как огромная «зашифрованная» книга. Собор Парижской

Богоматери. Чудо витражей: Шартрский собор, капелла Сент-Шапель. Примеры готических соборов Германии и Англии.

Самостоятельная работа: Образная зарисовка готического храма или эскиз витража.

10. Искусство Руси периода феодальной раздробленности.

Белокаменная архитектура Владимиро-Суздальского княжества, её особенности. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли. Белокаменная резьба.

Малые Новгородские храмы. Фрески Феофана Грека в Церкви Спаса Преображения на Ильине улице.

Самостоятельная работа: записать или зарисовать сюжеты белокаменной резьбы храмов Владимиро-Суздальского княжества.

11. Искусство Московской Руси XV века.

Творчество Андрея Рублёва. Его икона «Троица» - символ объединения Руси. Строительство Московского кремля и его соборов. Просмотр фрагмента фильма о Московском Кремле.

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в друга.

12. Искусство эпохи Возрождения.

Особенности культуры Возрождения: соединение христианских и античных идеалов. Изменение статуса художника. Появление жанра портрета как следствие возвышения роли человека. Функция картины: окно в мир. Использование линейной и воздушной перспективы. Архитектура Ренессанса, основанная на античных принципах соразмерности и гармонии. Собор святого Петра в Риме. Вилла Ротонда.

Самостоятельная работа: послушать музыкальные произведения эпохи Возрождения.

13. Титаны Возрождения.

Титаны Возрождения – разносторонне одарённые личности, проявившие себя в разных видах искусств и внесшие вклад в историю мировой художественной культуры. Обсуждение творчества Джотто, Донателло, Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Дюрера, Питера Брейгеля Старшего.

Самостоятельная работа: найти материал о том, как обучались итальянские художники.

14. Искусство Руси XVI – XVII веков.

Памятники архитектуры XVI века: собор Василия Блаженного, церковь Вознесения в селе Коломенском. Творчество Дионисия. Архитектура XVII века: «дивное узорочье». Теремной дворец в Кремле. Живопись XVII века: проникновение реалистических тенденций в церковную живопись. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси: виртуальная экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля.

Самостоятельная работа: образная зарисовка мотивов древнерусской архитектуры или ДПИ.

15. Стиль барокко в искусстве.

Особенности стиля барокко в искусстве. Барочная архитектура Рима. Скульптуры Л. Бернини. Живопись П.П. Рубенса. Музыка И.С. Баха и А. Вивальди.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм о Версале.

16. Стиль классицизм в искусстве.

Особенности стиля классицизм в искусстве. Архитектура Парижа и Берлина. Живопись Н. Пуссена, К. Лоррена, Ж. Давида. Скульптура Э. Фальконе, И. Мартоса. Музыка Й. Гайдна, В. Моцарта.

Самостоятельная работа: сравнить картины стиля барокко и классицизм, выявить различие выразительных средств.

17. Голландская школа живописи. Творчество Рембрандта.

Портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр в творчестве «малых голландцев». Камерный характер, реализм их полотен. Творчество

Рембрандта: глубокий взгляд на человека, библейские сюжеты. Особенности его живописной манеры. Рассказ о его шедеврах.

Самостоятельная работа: определение характера человека по портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей отдельных произведений.

18. Испанская школа живописи. Творчество Диего Веласкеса.

Особенность испанской школы живописи – зависимость от законов католической церкви. Пример: творчество Эль Греко. Реализм в творчестве Д. Веласкеса и его современников. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: в картинах «Завтрак», «Менины», «Сдача Бреды». Портреты кисти Веласкеса.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин испанских художников.

19. Архитектура России XVIII – XIX веков. Творчество Ф. Растрелли.

Стили барокко и классицизм в архитектуре Петербурга и Москвы. Феномен дворянской усадьбы. Виртуальная экскурсия по дворцам, построенным Ф. Растрелли.

Самостоятельная работа: прочитать о Санкт-Петербургской Академии художеств.

20. Портрет в русском изобразительном искусстве XVIII века.

Портрет – ведущий жанр изобразительного искусства России XVIII века. Скульптурные портреты Петра I (Б.-К. Растрелли, Э.-М. Фальконе), «Анна Иоанновна с арапчонком» Б.-К. Растрелли, бюсты Ф.И. Шубина. Творчество живописцев Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Формирование жанров камерного и парадного портрета.

Самостоятельная работа: прочитать об Институте благородных девиц и его воспитанницах.

21. Силь романтизм в искусстве.

Суть художественного направления «романтизм». Особенности романтической живописи Англии, Германии, Франции, России.

Характерные темы и мотивы. Романтизм в музыке: произведения Ф. Шопена, Ф. Шуберта.

Самостоятельная работа: чтение романтической поэзии Гейне, Пушкина, Лермонтова, Жуковского.

22. «Золотой век» русской живописи. Творчество К. Брюллова.

Развитие русского искусства в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму. Отражение этого процесса в творчестве К. Брюллова и А. Иванова. Их знаменитые работы: «Последний день Помпеи» и «Явление Христа народу». Реалистические портреты В. Тропинина. Крестьянская тема на полотнах А. Венецианова.

Самостоятельная работа: сравнить портреты А.С. Пушкина работы О. Кипренского и В. Тропинина.

23. Реализм в русской живописи второй половины XIX века. Художники-передвижники.

Организация Товарищества передвижных художественных выставок с целью независимо от Академии реалистически и критически изображать жизнь народа, отношения народа и власти, русскую природу. Бытовой жанр в творчестве передвижников: творчество В. Перова, И. Репина, Г. Мясоедова и других. Исторический жанр в творчестве И. Репина, В. Сурикова, Н. Гё. Сказочно-былинные картины В. Васнецова.

Самостоятельная работа: прочитайте сказки, по мотивам которых написаны картины В. Васнецова.

24. Реализм в русской живописи второй половины XIX века. Художники-передвижники.

Творчество пейзажистов-передвижников. Обсуждение и сравнение творчества А. Саврасова, А. Куинджи, И. Шишкина, И. Левитана. Их излюбленные темы и мотивы; эмоциональная составляющая их пейзажей; композиция, колорит, манера письма этих художников.

Самостоятельная работа: сделать описание понравившегося пейзажа.

25. Творчество импрессионистов.

Особенности импрессионизма как художественного течения и творческого метода. Творчество К. Моне и других французских импрессионистов. Сравнение их пейзажей с пейзажами передвижников-реалистов, написанными в то же время. Импрессионизм в России: портреты В. Серова «Девочка с персиками», «Девушка, освещённая солнцем», пейзажи и натюрморты К. Коровина, И. Грабаря.

Самостоятельная работа: прочитать о скульптурах О. Родена (выбранных преподавателем).

26. Творчество постимпрессионистов.

Творческие индивидуальности: Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген. Особенности творчества каждого из них, их влияние на живопись XX века.

Самостоятельная работа: нарисовать один и тот же предмет в манере Сезанна, Ван Гога, Гогена.

27. Символизм в искусстве. Творчество М. Врубеля.

Суть символизма как художественного направления. Понятие «символ». Жизненный путь и творчество М. Врубеля. Сказочная (мистическая) тема в его творчестве: «Царевна Лебедь», «Пан», «Жемчужина». Особенность живописного языка художника: «гранёность» форм, холодный колорит. Работы Врубеля в области декоративно-прикладного искусства, театральной живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В. Борисова-Мусатова.

28. Стил модерн в искусстве.

Основные черты стиля модерн. Особняки Ф. Шехтеля в Москве. Здания А. Гауди в Барселоне. Стремление модерна к синтезу искусств. Декоративно-прикладное искусство модерна – стремление привнести красоту в повседневную жизнь. Художники стиля модерн: Г. Климт, А. Бенуа, Л. Бакст, работы стиля модерн в творчестве В. Серова и М. Врубеля.

Самостоятельная работа: виртуальная экскурсия в особняк З. Морозовой (архитектор Ф. Шехтель): записать стили, повлиявшие на архитектуру и оформление интерьеров этого здания.

29. Абстракционизм. Творчество В. Кандинского и К. Малевича.

Язык абстрактного искусства – язык чистых форм и красок. Связь абстрактного искусства с достижениями науки и техники в начале XX века. Разъятие живописи на составляющие её элементы: линию, пятно, цвет, простейшие геометрические формы. Многозначность абстрактных картин. Эволюция творчества В. Кандинского: от импрессий через импровизации к композициям. Высказывания Кандинского об искусстве. Супрематический метод К. Малевича. Его живописные открытия – основа архитектуры и дизайна XX века.

Самостоятельная работа: используя «Язык форм и красок» В. Кандинского, нарисовать свой абстрактный автопортрет.

30. Конструктивизм в архитектуре XX века.

Начиная с Эйфелевой башни, конструктивные элементы архитектуры становятся её художественными особенностями. Функционализм, простые геометрические формы, использование бетона и стекла – отличительные черты архитектуры XX века. Небоскрёбы в США, здания Ле Корбюзье, Ф.Л. Райта. Радиобашня на Шаболовке. Мавзолей В. Ленина. Постройки архитектора К. Мельникова. Архитектура конца XX - начала XXI века.

Самостоятельная работа: найти в архитектуре родного города здания в стиле конструктивизм.

31. Художественные течения в живописи XX века.

Фовизм (творчество А. Матисса). Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Экспрессионизм (творчество Ф. Марка, П. Клее). Футуризм (У. Боччони). Абстракционизм (Пит Мондриан, Дж. Поллок). Сюрреализм (С. Дали). Реализм (Р. Кент).

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством П. Пикассо «голубого» и «розового» периодов.

32. Лучшие образцы искусства социалистического реализма.

Значение понятия «социалистический реализм». Картины А. Дейнеки на темы спорта и войны. Радость жизни в картинах бытового жанра Ю. Пименова, А. Пластова, Т. Яблонской. Картины советских художников, посвящённые детям: «Опять двойка!» Ф. Решетникова, «Детвора» братьев Ткачёвых и другие. Пейзажи А. Герасимова, Г. Нисского, Н. Ромадина, В. Бакшеева. Роль плаката во время Великой Отечественной войны.

Самостоятельная работа: написать сочинение по одной из картин соцреализма.

33. Зачёт.

Самостоятельная работа: работа над ошибками.

1.4 Планируемые результаты

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах.
2. Знание особенностей языка (средств выразительности) различных видов искусства.
3. Владение наиболее употребляемой терминологией изобразительного искусства.
4. Владение первичными знаниями основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искусства.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Учебный план

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	3 полугодие	4 полугодие	5 полугодие	6 полугодие	
Аудиторные занятия	15	18	15	18	15	18	99
Самостоятельная работа	15	18	15	18	15	18	99
Максимальная учебная нагрузка	30	36	30	36	30	36	198
Вид промежуточной аттестации		Зачёт		Зачёт		-	
Вид итоговой аттестации		-		-		Зачёт	

Количество аудиторных часов в неделю – 1 час.

2.2 Календарный учебный график

Этапы образовательного процесса	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
Начало учебного года	01.09.2025	01.09.2026	01.09.2027
Окончание учебного года	31.05.2026	31.05.2027	31.05.2028
Продолжительность учебных занятий в году	33 недели	33 недели	33 недели
Текущий контроль успеваемости	В течение всего периода освоения программы		
Промежуточная аттестация обучающихся	Май 2026	Май 2027	-
Итоговая аттестация	-	-	Май 2028
Продолжительность учебного занятия	40 мин.	40 мин.	40 мин.
Каникулы	Каникулы в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.		
Дополнительные	4.11; 23.02; 8.03;	4.11; 23.02; 8.03;	4.11; 23.02; 8.03;

дни отдыха, связанные с государственными праздниками	1.05; 9.05	1.05; 9.05	1.05; 9.05
---	------------	------------	------------

2.3 Условия реализации программы

Материально-технические условия.

Аудиторные занятия по программе «Беседы об искусстве» проходят в двух кабинетах.

Учебные классы	Перечень основного оборудования	Общая площадь	Адрес (местоположение)
Кабинет № 8	1. Стол для преподавателя – 1 шт. 2. Стул для преподавателя – 1 шт. 3. Стенка – шкаф 2 секции – 1 шт. 4. Доска магнитная – 1 шт. 5. Школьные столы-мольберты – 6 шт. 6. Школьные стулья – 6 шт. 7. Стол-парта – 4 шт. 8. Скамья – 4 шт. 9. Компьютер с выходом в Интернет – 1 шт. 10. Подставка под системный блок – 1 шт. 11. Часы – 1 шт.	17,4 кв.м.	Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомольская, д.8, помещение 4
Кабинет № 5	1. Стол для преподавателя – 1 шт. 3. Стул для преподавателя – 1 шт. 4. Стенка – шкаф 1 секция – 2 шт. 5. Доска магнитная – 1 шт. 6. Школьные столы – 4 шт. 7. Школьные стулья – 9 шт. 8. Компьютер с выходом в Интернет – 1 шт. 9. Принтер – 1 шт. 10. Стенд – 1 шт. 11. Часы – 1 шт. 12. Мойка – 1 шт.	12,8 кв. м	Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Бакальская, д. 2

Материально-техническая база МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Требования к кадровому составу.

Преподаватель, реализующий образовательный процесс по программе «Беседы об искусстве», имеет высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 33 недели – реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу.

Педагогические работники МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» проходят не реже чем один раз в пять лет аттестацию и курсы повышения квалификации.

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» взаимодействует с другими учреждениями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, использования передовых педагогических технологий.

Требования к программно-методическим условиям.

Преподавание предмета «Беседы об искусстве» осуществляется по данной учебной программе.

Кабинеты оформлены наглядными пособиями «Виды искусства», «Жанры изобразительного искусства», «Художественные стили», выполненными преподавателем МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» самостоятельно, а также репродукциями картин.

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по предмету, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объёме, соответствующем требованиям данной программы.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Информационные ресурсы.

- АртРесурс.РФ – межрегиональный портал ресурсного обеспечения детских школ искусств Российской Федерации. <https://артресурс.рф/about-us>
- Министерство культуры Челябинской области <https://mincult.gov74.ru>
- ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» <https://www.umciscult74.ru>
- МКУ «Управление культуры Саткинского муниципального района» <http://kultura-satka.chel.muzkult.ru>
- МБУ «Саткинский краеведческий музей» <http://museysatka.ru>
- Центр культурных инициатив, г. Сатка <https://vk.com/public92816852>
- Креативное пространство АРТ-Сатка <https://www.artsatka.com>
- Государственный Эрмитаж <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>
- Государственная Третьяковская галерея <https://www.tretyakovgallery.ru>
- Государственный Русский музей <https://rusmuseum.ru>
- Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. <https://www.pushkinmuseum.art>

2.4 Формы аттестации обучающихся

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МБОУ ДО «ДШИ №2 им. Г.А. Шкала» используются контрольные работы, устные опросы,

письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов во 2-м, 4-м полугодиях. Итоговая аттестация – в виде зачёта в 6-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции). Зачёты проводятся на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока.

2.5 Оценочные материалы

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» самостоятельно. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися и выпускниками знаний, умений, навыков.

Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов.

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 ошибки;

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

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

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

(Примеры контрольно-измерительных материалов – в отдельном файле)

2.6 Методические материалы

Основные методы обучения:

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

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. Важным условием творческой

заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий.

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Данная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребёнка, рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится до 100% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

2.7 Список литературы

Методическая литература для преподавателей:

1. Аксёнова, А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / А. Аксёнова. – М.: Издательство «Эксмо», 2019. – 208 с., ил.
2. Алексеева, В.В. Что такое искусство? Вып. 1 / В.В. Алексеева. – М.: «Советский художник», 1991. – 240 с., ил.
3. Алексеева, В.В. Что такое искусство? Вып. 2 / В.В. Алексеева. – М.: «Советский художник», 1979. – 336 с., ил.

4. Алленов, М.М., Евангулова, О.С., Лившиц, Л.И. Русское искусство X – начала XX в.: Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика / М.М. Алленов, О.С. Евангулова, Л.И. Лившиц. – М.: Искусство, 1989. – 480 с.
5. Архитектурные богатства России: Дворец культуры «Магнезит» / сопровождает статья Е. Гонсалес; фотографии К. Овчинникова. – М.: Группа Магнезит, 2012. – 96 с.: ил.
6. Барб-Галль, Ф. Как говорить с детьми об искусстве / Франсуаза Барб-Галль, пер. с франц. Н. Лебедевой. – СПб.: Издательство «Арка», 2007. – 188 с., ил.
7. Бойко, Н.П. Истории знаменитых полотен / Н.П. Бойко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 224 с.
8. Болотина, И.С. Русский натюрморт / И.С. Болотина. – М.: Искусство, 1993. – 136 с.
9. Варшавский, А.С. Жемчужное ожерелье / А.С. Варшавский. – М.: «Детская литература», 1975. – 224 с.
10. Герчук, Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учебное пособие / Ю.Я. Герчук. – М.: РИП-Холдинг, 2016. – 192 с., ил.
11. Иванченко, Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Г.В. Иванченко. – М.: «Смысл», 2001. – 264 с.
12. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства [Альбом] / сост. Г.П. Дурасов, Г.А. Яковлева. – М.: Советская Россия. – 317 с.
13. История искусств: учебное пособие: для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 — Дизайн / составитель Л. А. Кинёва; научный редактор Л. Б. Вожева. — Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. — 136 с., ил.

14. Калинина, Е.В. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран / Е.В. Калинина. – М., 2000. – 40 с.
15. Калинина, Е.В. Мировая художественная культура. Тесты по русской культуре / Е.В. Калинина. – М., 2000. – 40 с.
16. Каменева, Е.О. О чём рассказали яблоки / Е.О. Каменева. – М.: Малыш, 1986. – 27 с.
17. Камышанова, З.А., Камышанов, К.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира / З.А. Камышанова, К.А. Камышанов; художники Е.М. Чернова, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с., ил. – (Серия «Расширяем кругозор детей»).
18. Королёв, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия / О.К. Королёв. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.
19. Кузин, В.С., Кубышкина, Э.И. Изобразительное искусство. 1 – 2 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 1995. – 240 с.
20. Куревина, О.А., Лутцева, Е.А. Прекрасное рядом с тобой. Учебник по курсу «Синтез искусств» для 3-го класса / О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. – М.: Баласс, 2004. – 64 с.
21. Мастера русской живописи / Авторы М. Алленов, Е. Алленова, Ю. Астахов и др. – М.: Издательство «Белый город», 2008. – 383 с., ил.
22. Овсянников, Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов / Ю. Овсянников. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 289 с.
23. Русские прялки [Альбом] / сост. Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. – Л.: Издательство «Аврора». – 120 с.
24. Русский народный костюм. Государственный исторический музей / сост. Л.В. Ефимова. – М.: Издательство «Советская Россия». – 318 с.
25. Саткинский район: энциклопедия. – Челябинск: Юж.-Урал. изд. дом «Образование», 2010. – 984 с.

26. Сергеева, Г.П. Искусство. 8 – 9 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2009. – 190 с., илл.
27. Уоллэйс, Р. Мир Леонардо 1452-1519 / Р. Уоллэйс. Пер. с англ. – М. Карасёвой. М.: ТЕРРА, 1997. – 192 с. – (Библиотека искусства)

Литература для детей и родителей:

1. Александров, В.Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника / В.Н. Александров. – Минск: Харвест, 2007. – 736 с.
2. Байнов, Л.П. История мирового изобразительного искусства: учебное пособие / Л.П. Байнов. – Челябинск: «Книга», 2015. – 448 с.: ил.
3. Баранчук, И. Живопись от А до Я. – М.: Издательский дом «Сибирский цирюльник», 2003. – 41 с.
4. Блинов, В. Русская детская книжка – картинка / В. Блинов. – М.: «Искусство XXI век», 2005. – 224 с.
5. Всё о технике: иллюстрация. – М.: Арт-родник, 2004. – 144 с.
6. Громова, И. Православные и народные праздники / И. Громова. – М.: «Дрофа плюс», 2005. – 352 с.
7. Жемчугова, П.П. Изобразительное искусство. Иллюстрированный словарь школьника / П.П. Жемчугова. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. – 128 с., ил.
8. Жемчугова, П.П. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрированный словарь школьника / П.П. Жемчугова. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. – 128 с., ил.
9. Искусство / Пер. с ит. И. Гореловой; Авт. рус. Текста А. Брагин. – М.: Планета детства, 2001. – 40 с.: ил. – (Серия «Всё обо всём»)
10. Кино. Иллюстрированная энциклопедия / Р. Берган. – М.: «Астрель», 2008. – 512 с.
11. Любимов, Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа / Л.Д. Любимов. – М.: Астрель, 2006.

12. Надеждина, Н. Какого цвета снег? / Н. Надеждина. – М.: Малыш, 1983. – 28 с., ил.
13. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008. – 176 с.: ил.
14. Нескучное путешествие с дедом Саткознаем / Автор текста Л. Ежова. – Челябинск: Книга, 2008. – 128 с.: цв. ил.
15. Никологорская, О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла / О. Никологорская. – М.: Аст-пресс, 1997. – 96 с.
16. Пономарёв, Е. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел / Е. Пономарёв, Т. Пономарёва. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000. – 416 с.
17. Сайн-Витгенштейн Ноттебом, М.-К. Старые мастера рулят! Как смотреть на картины вместе с детьми / пер. А. Соколинской. – М.: Ад Маргинем, 2019. – 112 с., ил.
18. Сугрובה, О. Падение Икара: Рассказ о нидерландском художнике Питере Брейгеле / О. Сугрובה. – М.: Дет. лит., 1984. – 59 с.
19. Филиппова, А.Л. Беседы об искусстве: учеб. пособие / текст А.Л. Филиппова / науч. ред. А.Е. Филиппов. – Краснодар, 2017. – 177 с.
20. Фокина, Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие / Л.В. Фокина. – Ростов-н /Д, «Феникс», 2009. – 165 с.
21. Чудецкая, А. Как смотреть графику? / А. Чудецкая. – М.: Арт-Волхонка, 2010. – 72 с.
22. Шедевры архитектуры / Автор-сост. С.А. Плешаков. – М.: Вече, 2001. – 208 с. (100 самых-самых)
23. Шпикалова, Т.Я. Детям о традициях народного мастерства / Т.Я. Шпикалова. – М.: «Владос», 2001. – 208 с.
24. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. – 2-е изд., испр./ Глав. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000. – 688 с., ил.

25. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков /

Глав. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000. – 656 с., ил.

26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино /
Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2000. – 624 с., ил.

27. Эренгросс, Б.А. По законам красоты. – М.: «Детская литература», 1961.
– 110 с.

28. Этюды об изобразительном искусстве: Книга для учащихся / М. Алпатов, М. Алленов, А. Баранов и др.; Сост. Н.И. Платонова, В.Ф. Тарасов.

– М.: Просвещение, 1993. – 192 с., ил.