

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
БОУ ДО «ДШИ № 5» г.Омска
Протокол № 1 от 29 августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО
«ДШИ № 5» г.Омска
_____ Бобров В.А.
02.09.2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
"ЖИВОПИСЬ"**

Предметная область
ПО.02ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02. УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Нормативный срок освоения программы – 1 год

Составитель:
Волокитина О.Н.
Преподаватель
БОУ ДО «ДШИ 5» г. Омска

г. Омск

Содержание программы

- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
- III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
- IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
- VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
- VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн».

Настоящая программа предназначена для реализации предмета «Беседы об искусстве» на отделении визуальных искусств, в соответствии с этим основное внимание в ней уделено пространственным (пластическим) искусствам. В основе построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» лежит развитие ребенка через первоначальное осознание выразительных возможностей искусства, его взаимоотношений с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Данная программа направлена на развитие у детей эстетического чувства, подразумевающего умение определять главное в произведениях искусства, способности к пониманию языка искусства и взаимосвязей между художественной формой и содержанием.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками предполагаются чередование разнообразных форм проведения урока: сочетание беседы с просмотром видеоматериалов, обсуждением репродукций, практической работой.

Цель и задачи учебного предмета

Целью данной программы является развитие у детей эстетического чувства, подразумевающего умение определять главное в произведениях искусства, способности к пониманию языка искусства, а также взаимосвязи между художественной формой и содержанием.

Задачи программы:

Обучающие:

- знакомство со структурой, видами и жанрами изобразительного искусства,
- знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства,
- знакомство с народными ремеслами и промыслами,
- знакомство с основными мотивами, орнаментами и цветовыми сочетаниями в предметах народного творчества,

- знакомство с особенностями и видами дизайна,
- знакомство с пространственными видами искусства.

Развивающие:

- развитие образного мышления, памяти и воображения,
- формирование представлений об особенностях материала, с которым работают художники, мастера народного творчества и дизайнеры.

Воспитывающие:

- формирование мотивации к самостоятельному изучению истории культуры различных стран и народов,
- расширение общего кругозора детей, развитие художественного вкуса на примере лучших образцов народного творчества,
- воспитание любви и стремления беречь и сохранять наследие прошлого.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

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

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 66 часов. Из них: 49,5 часов – аудиторные занятия, 16,5 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Предлагаемая программа рассчитана на обучение младших школьников 9-10 лет.

Учебные занятия проводятся в групповой форме аудиторных занятий численностью от 10 до 15 человек. Групповая форма занятий позволяет педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый режим учебных занятий по учебному предмету "Беседы об искусстве" - 1 занятие в неделю по 40 минут.

Методы обучения

Содержание и организация процесса теоретического обучения предусматривает использование информационно-коммуникативных технологий, как в процессе ознакомления с особенностями изобразительного

и декоративно-прикладного искусства, так и при выполнении практических и проверочных работ учащихся по различным темам.

Методика проведения занятий включает в себя:

- объяснительно-иллюстративный метод (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий народных мастеров);

- методы практической работы (работа с книгой; поисковая работа в интернете);

- метод программированного обучения (объяснение ключевых вопросов программы обучения, самостоятельное изучение определенной части учебного материала);

- проектно-конструкторский метод (создание творческих работ, литературных произведений, художественное конструирование);

- метод игры (дидактические, развивающие, познавательные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, игра-конкурс, игра-путешествие)

Закрепление ранее пройденного материала проводится на каждом занятии (в игровой форме или форме блиц-опроса).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Образовательный процесс по общеразвивающей программе в области художественного творчества "Беседы об искусстве" обеспечен следующими средствами обучения:

- *материальные*: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, мультимедийной техникой, интерактивной доской;

- *наглядно-плоскостные*: наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, художественные альбомы;

- *демонстрационные*: предметы художественных промыслов и их заготовки;

- *электронные образовательные ресурсы*: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- *аудиовизуальные*: презентации по темам, слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» (срок освоения программы 1 год)

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16,5	49,5
1	Виды искусства				
1.1	Общие понятия о структуре искусства	беседа	2	0,5	1,5
1.2	Краткая характеристика временных и пространственно-временных искусств	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
2	Пространственные изобразительные виды искусства				
2.1	Пространственные изобразительные искусства. Специфика данной категории искусств.	беседа	2	0,5	1,5
2.2.1	Живопись. Техники станковой живописи.	беседа	2	0,5	1,5
2.2.2	Живопись. Техники монументальной живописи	беседа	2	0,5	1,5
2.2.3	Живопись. Выразительные средства живописи	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
2.3.1	Графика. Рисунок	Беседа	2	0,5	1,5
2.3.2	Графика. Печатная графика, гравюра.	беседа	2	0,5	1,5
2.3.3	Графика. Выразительные средства графики.	Интегрированное занятие			
2.4.1	Скульптура. Виды и техники скульптуры.	Беседа	2	0,5	1,5
2.4.2	Скульптура.	Интегрированное	2	0,5	1,5

	Выразительные средства скульптуры.	занятие			
3	Язык изобразительного искусства				
3.1	Виды изображений. Реалистическая и декоративная манера. Абстракция.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
3.2	Жанры изобразительного искусства. Понятие жанра, многообразие жанров.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
3.3	Средства художественной выразительности. Композиция, ритм, контраст, гиперболо, метафора, стилизация, колорит.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
	Итоговое занятие по темам «Структура искусства, виды и техники, язык изобразительного искусства».				1,5
4	Пространственные неизобразительные виды искусства				
4.1	Декоративно-прикладное искусство. Особенности и функции. Орнамент. Виды орнамента.	беседа	2	0,5	1,5
4.2	Народные промыслы. Дымковская игрушка. Филимоновская и Абашевская игрушка. Жостовская, хохломская, федоскинская, палехская росписи.	Практическое занятие	2	0,5	1,5
4.3	Дизайн. Определение и особенности.	беседа	2	0,5	1,5

	Отличие дизайна от декоративно-прикладного искусства. Виды дизайна: дизайн среды, предметный дизайн, дизайн костюма, графический дизайн				
4.4	Архитектура. Виды архитектуры: гражданская и культовая.	беседа	2	0,5	1,5
4.5	Пространственные неизобразительные искусства. Повторение.	практическое занятие	2	0,5	1,5
5	Зарождение и развитие искусства в Древнем мире				
5.1.1	Зарождение искусства в первобытную эпоху. Живопись периода палеолита.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.1.2	Зарождение искусства в первобытную эпоху. Живопись периода мезолита и неолита.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.1.3	Зарождение искусства в первобытную эпоху. Скульптура.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.1.4	Зарождение искусства в первобытную эпоху. Архитектура. Прикладное искусство.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.2.1	Искусство в Древнем мире. Египет. Период Древнего царства.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.2.2	Искусство в Древнем мире.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5

	Египет.Период Среднего царства.				
5.2.3	Искусство в Древнем мире. Египет.Период Нового царства.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.2.4	Искусство в Древнем мире. Месопотамия. Шумеры.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
5.2.5	Искусство в Древнем мире. Месопотамия. Ассирия и Вавилон.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
6	Истоки античного искусства.				
6.1.1	Искусство Крита. Архитектура.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
6.1.2	Искусство Крита. Изобразительное искусство.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
6.2.1	Искусство Микен. Общие особенности, отличие от искусства Крита.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
	Итоговое занятие. Проверочная работа(тест) по темам «Пространственные искусства: изобразительные и неизобразительные».				1,5

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, просмотр обучающих фильмов с последующим обсуждением и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства, преимущественно пространственными, а также рассмотрение

истоков и функций искусства в первобытную эпоху и времена первых цивилизаций. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать виды и техники изобразительного искусства и средства выразительности.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Структура искусства как специфической деятельности человека, общая характеристика видов искусства. Динамические (временные) и синтетические (пространственно-временные) виды искусства (обзор).

2. Пространственные изобразительные виды искусства (живопись, графика, скульптура).

3. Язык изобразительного искусства, средства художественной выразительности.

4. Пространственные неизобразительные виды искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн).

5. Зарождение и развитие искусства в Древнем мире.

6. Истоки античного искусства.

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.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(срок освоения 1 год)

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Общие понятия о структуре искусства. Определение сущностных особенностей и функций искусства. Время возникновения художественной деятельности в истории человечества. Понятие «виды искусства». Представление искусства как некой структуры или дерева, от которого отходит несколько различных ветвей. Примеры произведений разных видов искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем,

прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

1.2. Тема: Краткая характеристика временных и пространственно-временных искусств. Определение временных искусств – литературы и музыки как таких, которые выражают себя во времени, воспринимаются посредством слуха и используют словесно-письменные или звуковые средства. Определение пространственно-временных искусств – театра, танца и кинематографа как синтетических, т.е. непосредственно существующих одновременно в пространстве и во времени, воспринимаемых зрением и слухом.

Самостоятельная работа: просмотр мультипликационной версии оперы А. Моцарта «Волшебная флейта», 1996 г., <https://www.youtube.com/watch?v=Z0Nm6NYNUIY>.

2. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА»

2.1 Тема: Пространственные изобразительные виды искусства.

Определение понятия пространственных видов искусства как искусств, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, и воспринимаются зрением, а также имеют предметный характер, т.е. выполняются путём обработки вещественного материала. Деление пространственных искусств на изобразительные и неизобразительные. Изобразительные – живопись, скульптура, графика, фотоискусство, они воспроизводят с большей или меньшей достоверностью действительность либо с помощью реальных трёхмерных объёмов (скульптура), либо путём их изображения на двухмерной поверхности (живопись, графика, фотоискусство).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

2.2.1 Тема: Живопись.

Знакомство с понятием «живопись», виды и техники живописи. Понятие станковой живописи как особого вида живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Буквально – живопись, созданная на станке (мольберте). Техники и материалы станковой живописи. Знакомство с репродукциями известных произведений станковой живописи.

Самостоятельная работа: выполнение несложных живописных упражнений.

2.2.2 Тема: Монументальная живопись.

Понятие монументальной живописи как вида живописи, произведения которого непосредственно связаны с архитектурными сооружениями,

помещены на стены, потолки, своды, реже – на полы. Техники и материалы монументальной живописи (фреска, энкаустика, темперная, масляная живопись, либо живопись на каком-то ином связующем, мозаика, написанные на холсте живописные панно, специально приспособленные для определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито и другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре).

Самостоятельная работа: поиск и просмотр репродукций росписей Сикстинской капеллы, выполненных Микеланджело.

2.2.3 Тема: выразительные средства живописи.

Цвет как основное средство живописи. Понятие колорита. Значение колорита как способа организации композиции, а также передачи эмоционального состояния. Другие средства: мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст, форма, композиция, фактура и их роль в создании художественного образа.

Самостоятельная работа: поиск репродукций работ Рафаэля, Рембрандта и Матисса и их сравнение с точки зрения использования тех или иных выразительных средств.

2.3.1 Тема: Графика. Рисунок.

Графика как самостоятельный вид искусства. Особенности графики в сравнении с живописью. Знакомство с произведениями графики. Рисунок – наиболее древний и традиционный вид графического искусства. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Материалы рисунка: перо, уголь, сангина, сепия, соус, пастель.

Самостоятельная работа: поиск, просмотр и сравнение рисунков Ганса Гольбейна Младшего, Оноре Домье, Анри Матисса.

2.3.2 Тема: Печатная графика.

Гравюра как особый вид графики, предназначенный для создания тиража художественных произведений, оттиски которых являются авторскими произведениями. Основные техники гравюры: ксилография, гравюра на металле и её разновидности, литография, линогравюра, шелкография. Просмотр фрагментов фильма «Цветная ксилография и линогравюра», режиссёр М. Дитковский, 1982г.

2.3.3 Тема: 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.

2.4.1 Тема: Скульптура. Виды и техники.

Скульптура - один из самых древних видов искусства, произведения которого имеют материальный трехмерный объем. Классификация скульптуры (круглая, рельеф и его виды). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты и техники скульптуры.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина

2.4.2 Тема: Выразительные средства скульптуры.

Объем – основное художественное средство скульптуры. Моделировка формы как способ создания объёма. Композиционное построение – одно из важнейших художественных средств скульптуры, понимаемое как расположение скульптурных масс в пространстве. Силуэт и его взаимосвязь с материалом. Фактура как свойство скульптуры, придающее художественному образу дополнительную остроту, а также влияющее на восприятие формы.

Самостоятельная работа: поиск репродукций работ Микеланджело, Л. Бернини, Х. Арпа и К. Бранкузи, иллюстрирующих изученные на занятии средства художественной выразительности.

3. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

3.1 Тема: Виды изображения.

Три основных вида изображения: реалистическое, декоративное, абстракция. Стилиевые особенности различных изображений: в реалистической манере используются перспектива, светотень, правильные пропорции; в декоративной манере изображение, как правило, плоскостное, цвет часто не соответствует реальности. Абстрактное изображение. Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич, В. Кандинский).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями (сравнительный анализ) известных художников (Ян Вермеер, П. Гоген, М. Ротко), представляющих реалистическое, декоративное и абстрактное изображение.

3.2 Тема: Жанры изобразительного искусства.

Понятие жанра как определённой тематики произведения изобразительного искусства. Наиболее древние жанры – анималистический, бытовой, портрет, религиозный. Анималистический, портретный, бытовой,

исторический, батальный жанры – наиболее универсальные жанры, которые встречаются во всех видах изобразительного искусства. Жанры, менее универсальные, характерные для определённого вида искусства, например, натюрморт в живописи, карикатура – в графике.

Самостоятельная работа: поиск репродукций, представляющих разные жанры.

3.3 Тема: Средства художественной выразительности.

Понятие о выразительных средствах как различных способах, приёмах, позволяющих создать яркий, индивидуальный, законченный, гармоничный художественный образ. Композиция – основное, наиболее универсальное (присутствует в любом виде искусства) средство выразительности, организующее художественную форму, придающий ей единство и цельность, соподчиняющей её элементы друг другу и целому. Другие выразительные средства – контраст, ритм, фактура, стилизация, гипербола, метафора и их значение в создании художественного образа.

Самостоятельная работа: найти примеры стилизации в известных мультфильмах.

4. Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Декоративно-прикладное искусство.

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).

Определение орнамента. Появление орнамента в эпоху неолита и его символический смысл. Виды орнамента. Принципы построения. Значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

Самостоятельная работа: создание эскиза орнамента.

4.2. Тема: Народные промыслы.

Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Наиболее известные промыслы России.

Дымковская, филимоновская и абашевская игрушка.

История промыслов. Символическое значение игрушки, связь с язычеством. Процесс создания и используемые материалы. Стилистические

особенности, символика цвета и декоративных мотивов. Основные персонажи.

Жостовская роспись.

История промысла. Особенности стиля, сочетание реализма и декоративности. Влияние других художественных промыслов России (уральской росписи, ростовской финифти и др.) на сложение уникальной стилистики. Знакомство с вариациями основного мотива – цветочного букета. Хохлома. История промысла. Сложность и многоэтапность производства изделий. Основные декоративные мотивы. Значение промысла как одного из символов русской культуры. Примеры использования хохломской росписи в современном дизайне.

Палехская и федоскинская роспись. Формальные особенности палехской росписи, их взаимосвязь с иконописью, характер сюжетов.

История федоскинской росписи. Технологические особенности росписи (многослойность, лессировки, использование декоративных техник – «скань», «цировка», «шотландка»). Сравнение стилистических особенностей и сюжетов федоскинской и палехской росписей.

Самостоятельная работа: копирование различных декоративных мотивов, используемых в хохломской росписи.

Самостоятельная работа: подобрать репродукции палехских росписей таким образом, чтобы из их сюжетов можно было составить небольшую историю.

4.3 Тема: Дизайн, его функции, и виды. дизайна, его отличие от декоративно-прикладного искусства. Когда появился дизайн: основные точки зрения на время возникновения дизайна. Сфера применения дизайна. Виды дизайна, их краткая характеристика.

Дизайн среды. Дизайн среды решает задачи комплексного проектирования. Понятие эргономики в дизайне. Значение дизайна среды в повседневной жизни. Понятие предметного дизайна как проектирования объектов. Задачи предметного дизайна: гармонично соединить художественные и практические свойства предмета. Понятия промышленного и индустриального дизайна и их отличие от термина «предметный дизайн». Понятие дизайна костюма как деятельности, решающей проблему создания одежды в условиях массового производства, сочетающей красоту, практичность и пользу. Понятия прет-а-порте и от кутюр. Понятие графического дизайна как художественно-проектной деятельности, направленной на создание визуальной графической программы или системы. Сфера применения графического дизайна. Значение графического дизайна в повседневной жизни.

Самостоятельная работа: найти примеры интересного решения организации общественного пространства в Москве, привести примеры удачного решения задач предметного дизайна из жизни, ознакомиться с сайтом «золотая пчела», раздел «лауреаты».<http://2016.goldenbee.org/ru/#uchastniki>

4.4 Тема: Архитектура и её виды: культовая архитектура. Определение архитектуры как организации пространства по определённому художественному замыслу. Первые сооружения первобытной эпохи. Понятие культовой архитектуры и её значение в культуре. Примеры культовых построек разных стран и эпох: буддийская ступа, католический костёл, православный храм, японский и китайский храм, исламская мечеть. Культовые здания, созданные современными архитекторами.

Определение гражданской архитектуры как проектирования зданий и сооружений жилого и общественного назначения и их комплексов. Особенности гражданской архитектуры в сравнении с культовой. Появление гражданской архитектуры в Древнем мире. Примеры современных решений общественных зданий на материале работ Ле Корбюзье, Ф. Гери, З. Хадид.

Самостоятельная работа: привести примеры известных храмов, найти примеры по теме на материале гражданской архитектуры Москвы.

5. Раздел «ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА В ДРЕВНЕМ МИРЕ»

Тема 5.1.1. Зарождение искусства в первобытную эпоху: живопись периода палеолита. Важность изучения первобытного искусства как первой ступени деятельности человека. Периодизация культуры и искусства первобытного общества. Формирование первобытного строя человеческого общества. Функции изобразительного искусства в первобытной культуре. Формирование основ дальнейшего развития материальной и духовной жизни человека

Искусство палеолита. Появление разнообразных типов каменных орудий труда. Переход к оседлому образу жизни, создание первых жилищ. Зарождение основных видов изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер, рельеф и круглая скульптура, гравированный рисунок на камне, кости, роге.

Изображение животных - главная тема первобытного искусства периода палеолита. Особенности изображений. «Зубр» (палеолит, пещера Альтамира,

Испания). «Изображение бизонов на потолке Альтамирской пещеры» (Верхний палеолит; пещерная живопись). «Лошадь и олени» (палеолит; пещерная живопись; пещера Ласко, Франция). Основные памятники живописи в пещерах Испании - Альтамирская пещера, дела Пенья, Пасегья, Кастильо; Франции - Нио, Лимейль, Фон-де Гом, Ложери де Басс, Комбарель, Ласко; на Урале: Капова пещера.

Тема 5.1.2. Зарождение искусства в первобытную эпоху: живопись периода мезолита и неолита. Развитие верований в загробную жизнь в период мезолита. Новые сюжеты многофигурных композиций: сцены военной борьбы, охоты, загона скота, сбор меда. Стилистические изменения изображений, передача движения.

Период неолита. Усиление родовых общин, переход от матриархата к патриархату. Переход от охоты и собирательства к производящей хозяйственной деятельности, к скотоводству и земледелию. Дальнейшее упрощение и схематизация формы с одновременным усложнением и расширением круга тем, неолитические петроглифы (памятники Сахары, Экваториальной Африки, Заонежья и Беломорья в России).

Тема 5.1.3. Зарождение искусства в первобытную эпоху: скульптура. Первые скульптуры – натуральные макеты – как элементы магических культов, направленных на обеспечение успеха в охоте. Развитие круглой пластики в период палеолита, создание женских фигурок из мягких пород камня - отражение эпохи матриархата, господства материнского рода. Особенности трактовки образов. Статуя «Венера из Виллендорфа» (Верхний палеолит). Развитие резьбы по камню в период мезолита и неолита. Развитие мелкой пластики из камня, кости, рога, глины.

Тема 5.1.4. Зарождение искусства в первобытную эпоху: архитектура, прикладное искусство. Локализация культур. Зарождение письменности. Формирование орнамента и его символики. Появление различных типов орнаментальной керамики, выработка общих приемов украшения поверхности сосудов: построчность, симметричность, подчинение орнамента форме сосуда. Новая техника обработки каменных орудий. Развитие гончарного производства и строительного дела. Совершенствование ткачества и обработки кожи. Появление культовой архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Кромлех в Стоунхендже (Англия).

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал.

Тема 5.2.1. Искусство в Древнем мире: Египет, период Древнего царства. Периодизация и особенности искусства Древнего Египта. Объединение всех областей в единое государство, сложение городов-центров. Мифология – важнейший элемент древнеегипетского искусства. Роль заупокойного культа в сложении особенностей искусства. Комплексный характер древнеегипетского искусства, ведущая роль архитектуры. Становление и развитие заупокойной архитектуры: от могил овальной и прямоугольной формы к наземным сооружениям – мастаба. Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства с деспотической властью фараона. Сложение всех основных форм египетской культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного существования фараона, обожествление его власти. Эволюция гробниц от мастабы и ступенчатой пирамиды Джосера в Саккарадо классических пирамид в Гизе. Основные композиционные принципы. Особенности развития дворцовой и жилой архитектуры. Основные строительные материалы: тростник, глина, кирпич-сырец, включение в постройки каменных и деревянных конструкций.

Скульптура: статуэтки животных из глины, слоновой кости и различных пород камня. Палетка «Плита фараона Нармера», отразившая процесс образования единого государства. Связь скульптуры с заупокойным культом. Проблема сходства в египетском скульптурном портрете в связи с религиозно-магическими представлениями и учением о «двойнике». Основные образно-стилистические черты древнеегипетской скульптуры: реалистическая выразительность образов, симметрия, равновесие масс, статичность поз, геометризм конструкций. Образ фараона и его приближенных в скульптуре Древнего царства: статуи Джосера, царевича Рахотепа и его жены Нофрет, фараона Микерина с богинями, царевича Каапера, зодчего Хеминуна, писца Каи, Гизехский Сфинкс. Малая пластика: фигуры слуг – «ушебти».

Рельефы Древнего царства: низкий и врезанный. Два вида росписей Древнего царства: темпера и темпера с вкладками из пасты. Единство росписей и рельефов с иероглифическим письмом.

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений.

Тема 5.2.2. Искусство в Древнем мире: Египет, период Среднего царства. Возрождение Египта после первого периода распада. Ослабление власти фараонов, усиление провинциальных центров. Изменения в мировоззрении египтян: сомнения в божественной силе фараона, развитие культа Осириса. В архитектуре выработка нового типа заупокойного храма. Сложение полускального и скального типа храмов. Заупокойный храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Новые принципы архитектурной организации: совмещение гробниц (часто с пирамидами) с заупокойными храмами и молельнями, объединение пирамиды со скальной гробницей, введение многоколонных портиков, пандусов, аллей сфинксов. Новое и традиционное в скульптуре и росписях Среднего царства, их стилистическое своеобразие, реалистическая трактовка образов.

Статуи фараона Ментухотепа III, портрет Сенусерта III, Танисский сфинкс с лицом Аменемхета III.

Настенные росписи погребальных помещений номархов Антилопьего нома. Появление новых сюжетов, многочисленные изображения животных, птиц. Реалистическая трактовка пейзажных и жанровых мотивов

Тема 5.2.3. Искусство в Древнем мире: Египет, период Нового царства.

Последний подъём Египта после второго периода распада, его ведущее положение среди стран Древнего Востока. Расцвет храмового строительства. Соединение культа бога Амона с древнейшими культурами солнечного бога Ра. Синтез архитектурных форм и скульптуры. Появление «Долины царей». Дальнейшее развитие скального и полускального храмов. Ансамбль храма царицы Хатшепсут и храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. Формирование нового типа культового храма и особенности его планировки. Принцип осевой композиции сооружений. Храмовые ансамбли, посвященные богу Амону в Карнаке и Луксоре. Значение периода Амарны для развития искусства: стилистические изменения в египетском каноне, изящество и утонченность формы. Появление новых сцен в рельефах и росписях, правдивый, камерно-лирический характер изображений, акцент на эмоции и взаимоотношения персонажей. Искусство эпохи Рамзеса II. Скальный (пещерный) заупокойный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле (XIV- XIII вв. до н.э.). Скульптура с изображением Рамзеса II; рельеф «Плакальщицы». Утрата Египтом самостоятельности.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам.

Тема 5.2.4. Искусство в Древнем мире: Месопотамия. Шумеры.

Периодизация искусства и культуры стран Междуречья.

Архитектура - ведущее искусство. Строительные материалы Междуречья: глина, тростник, лоза, дерево, кирпич-сырец, камень. Основные типы конструкций: балочные и сводчатые перекрытия. Возведение архитектурных сооружений на террасах. Характер храмовых построек.

Скульптура: примитивные глиняные статуэтки, изображающие богиню-мать. Глиняные лепные сосуды.

Развитие гончарного, ткацкого, камнерезного и литейного ремесла.

Шумеро-Аккадский период (4 тысячелетие – 2300 г. до н.э.) – древнейший этап истории Месопотамии. Расцвет культуры и искусства времени правления Саргона I. Сложение культуры городов с многоэтажными домами. Два типа жилых построек: северный и южный. Урук - один из древнейших шумерских городов. Зарождение и эволюция письменности: от пиктографии (образное рисунчатое письмо) до клинописи. Ведущая роль архитектуры, характерные ее черты. Сложение зиккурата – специфической формы культового здания. Погребальные сооружения курганного типа с погребальными камерами и саркофагами. Скульптура Шумера. Создание образов богов, царей и правителей. Статуи заступников. Два типа статуй времени Гудеа. Изображения животных, вырезанные из камня. Появление рельефных фризových многофигурных композиций: «Стела коршунов». Распространение каменных печатей, развитие геральдических композиций.

Тема 5.2.5. Искусство в Древнем мире: Месопотамия. Ассирия и Вавилон.

Вавилон и Ассирия – преемники шумеро-аккадской культуры и крупнейшие политические центры Месопотамии.

Древневавилонский период (2150-1000 г. до н. э.) - время наивысшего расцвета искусства и культуры при царе Хаммурапи. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Город Мари – типичный город Двуречья. Дворцы царя и его приближенных. Украшения стен росписью и глазурованной плиткой. Особенности развития скульптуры: рельеф на диоритовом столбе свода законов царя Хаммураби, диоритовый портрет царя Хаммураби, алебастровая статуя богини Иштар.

Ассирийский период (1000 – 605 г. до н. э.). Образование военной монархии; ее влияние на развитие архитектуры: возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Развитие нового типа города - города-крепости с единой строгой планировкой. Дворцовые сооружения: дворец Саргона II в

Дур-Шаррукине (711-707 гг. до н.э.), дворец Ашшурбанапала. Портальная скульптура. Рельефные композиции, батальные и охотничьи сцены из дворцового быта. Героизация личности царя. Крылатые гении-хранители – шеду. Падение Ассирии под напором вавилонян и мидян.

Нововавилонский период (VII – VI вв. до н. э.) Подъем культуры и искусства времени правления Навуходоносора II. Вавилон – политический, экономический и культурный центр Передней Азии. Архитектура - ведущий вид искусства. Храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Особенности планировки Вавилона. Ворота богини Иштар. Главный храм Вавилона, посвященный Мардуку – «Эсагила», рельефные композиции из цветной глазури с изображениями идущих львов, быков и драконов. Строительство зиккурата «Этеменанки» («Вавилонской башни») - жилища бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Светские сооружения: дворец Навуходоносора II, технические особенности конструкции: возведение помещений на искусственных платформах. Новый тип дворцовых сооружений – «висячие сады». «Сады Семирамиды», возведенные на искусственных террасах.

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья.

6. Раздел «ИСТОКИ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА»

Тема 6.1.1. Искусство Крита: архитектура.

Крито-микенская культура – древнейший период становления античного искусства. Эгейская художественная культура и ее связь с традициями Египта и Месопотамии. Главные районы распространения эгейской культуры: Крит, Пелопоннес, Троя, Фест. Роль мифологии и литературных источников (поэмы Гомера) в изучении крито-микенской культуры. Археологические раскопки на о. Крите, Пелопоннесе (в Микенах и Тиринфе). Открытия Генриха Шлимана, Артура Эванса. Периодизация крито-микенской культуры и искусства.

Архитектура Крита, особенности ее развития, светский характер и отсутствие культовых сооружений. Большой Кносский дворец («Лабиринт»). Основные черты: принцип свободной планировки, конструктивность, выделение цветом несущих (колонны) и несомых (балки, потолок) элементов.

Самостоятельная работа. Дать рациональное объяснение мифу о Минотавре.

Тема 6.1.2. Искусство Крита: изобразительное искусство.

Светский и декоративный характер живописи. Основные темы: бытовые (повседневная жизнь людей); религиозные (ритуалы жертвоприношений и тавромахии - «игры» с быком); сцены жизни придворных (праздники, представления, развлечения). Также важную роль играло изображение природы, растений и животных, среди которых много обитателей моря. Формальные особенности: яркие разнообразные цвета, обилие деталей (например, в одежде, в природе), динамика, свобода, гармония и разнообразие движений персонажей, плавные очертания фигур.

Фрески Кносса: «Юноша с ритоном», «Акробаты с быком», «Парижанка», «Кошка, подстерегающая фазана» из Агия-Триады. Скульптура малых форм на ранних этапах развития: кикладская скульптура, статуэтки богинь (или жриц) со змеями в руках. Критская керамика, вазовая роспись и ее стили: «камарес», «морской», «дворцовый».

Самостоятельная работа.

Тема 6.2.1. Искусство Микен: общие особенности, отличие от искусства Крита.

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой территории. Рассказать о роли греческой мифологии и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности художественной выразительности фресок Крита, Микен и Тиринфа.

Оборонительные сооружения Микен. Львиные ворота. Микенский дворец. Образование мегарона как прообраза античного «храма в антах». Шахтовые могилы в Микенах. «Сокровищница Атрея» - пример развития купольных гробниц. Живопись Микен: сюжеты росписей: охота, сцены сражения. Микенская керамика с морскими мотивами.

Тиринф – значительный центр Пелопоннеса. Крепостные сооружения Тиринфа. Дворец Тиринфа. Фрески мегарона.

Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера «Илиада»; сделать сообщения о «Сокровищнице Трои», открытой Г. Шлиманом.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.

4. Владение навыками восприятия художественного образа.

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).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает *промежуточный контроль* успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Методические рекомендации по критериям 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).

«5» (отлично) – 80% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 65% - 79% правильных ответов;

«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.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

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

«3» (неудовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. **Письменный опрос** – проверка знаний в форме письменного ответа на вопросы, сформулированные таким образом, чтобы выявить не только знание фактического материала, но и умение учащегося проводить сравнительный анализ, обобщать факты и выявлять закономерности, находить причины того или иного явления в искусстве.

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале, демонстрирует навыки анализа, умеет объяснить причины того или иного художественного явления;

«4» (хорошо) - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки, при анализе произведений допускает поверхностные объяснения, затрудняется выявить причинно-следственные связи в явлениях искусства;

«3» (неудовлетворительно) – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов, показывает отсутствие умения анализировать художественное произведение и выявить причинно-следственные закономерности художественных явлений.

3. **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» (неудовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

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 (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка 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 50% времени от аудиторных занятий, которые

выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, художественные альбомы;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Величко Н. Роспись. Техника. Приёмы. Изделия. – М.: АСТ, 1999. (электронный ресурс).
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1985 .(304)
3. Голубева О. Л. Основы композиции. – М.: Издательский дом «Искусство», 2004.(электронный ресурс).
4. Готтенрот Ф. История материальной культуры. - М.: АСТ, 2001.(304)

5. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. – Минск.: Беларусь, 2005.(электронный ресурс).

Учебная литература

1. Композиция орнамента. Уч. пособие. Ч.1, ч.2. – М.: Академия акварели и изящных искусств, 2014. (электронный ресурс).
2. Кошаев В. Б. Композиция в русском народном искусстве. – М.: Владос, 2006.(электронный ресурс).
3. Элементы дизайна. Под ред. Н. Райли. – М.: Магма, 2004.(304)
4. Энциклопедия для детей. [Том 21]. Культуры мира. – М.: Аванта, 2005. (304)