

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программ
в области изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 5 лет.**

**ПО.02. «История искусств»
ПО.УП.01 «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»
(1 класс)**

Санкт-Петербург
2018 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «ДХШ №3»
_____ Е.А.Юхневич
« ____ » _____ 2018 г.

Составитель программы
– преподаватель истории искусств, первой квалификационной категории
Ольга Алексеевна Прокофьева

Рецензент – преподаватель истории искусств СПб ГБУ ДО «ДШИ Красносельского района», первой квалификационной категории

_____ Абрамова Антонина Петровна

Рецензент – преподаватель рисунка, живописи, композиции и истории искусств СПб ГБУ ДО «ДХШ №3», высшей квалификационной категории, кандидат культурологии, доцент

_____ Безгрешнова Алевтина Михайловна

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Учебный план	5
Содержание учебного предмета	7
Требования к уровню подготовки обучающихся	17
Формы и методы контроля, система оценок	18
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.....	18
Методическое обеспечение учебного процесса	35
Список литературы.	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Беседы об искусстве» знакомит учащихся с теорией и историей искусств.

Система начального художественного образования – это первая ступень к профессиональному обучению, имеющая свои особенности и специфику, дает начальное, профессиональное образование и эстетическое воспитание, расширяющее кругозор.

Задача предмета «Беседы об искусстве» состоит не только в изучении изобразительного искусства, овладении учащимися эстетической стороной вопроса, но и в получении прочной теоретической подготовки для лучшего понимания произведений искусства, а, следовательно, и в развитии художественного восприятия.

Занятия по «Беседы об искусстве» не должны идти в отрыве от других предметов учебного плана: рисунка, живописи, композиции, скульптуры. Без основных теоретических сведений бессмысленно загружать учащихся историческим фактологическим материалом, тем более, что главная цель состоит в том, чтобы дать основы понимания искусства, его законов, выработать эстетическую позицию, научить видеть и понимать произведения искусства.

Целью занятий «Беседы об искусстве» является приобщение детей к изобразительному искусству, развитие наблюдательности, способности размышлять над художественными произведениями и давать им собственную оценку.

Предмет «Беседы об искусстве» развивает у детей эмоциональный отклик, отзывчивость на прекрасное, гармоничное и безобразное в этом мире, прививает художественный вкус, активизирует творческие способности детей.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Занятия «Беседы об искусстве» в ДХШ имеют большое значение в развитии личности ребенка, его нравственности, культуры, эстетически-художественного, чуткого восприятия мира, себя, окружающих людей.

Каждый урок основан на раскрытии и показе перед учащимися высоких достижений человечества в области мировой художественной культуры, искусства от первобытного времени до наших дней.

Условия художественной школы, где учащиеся занимаются рисунком, живописью, скульптурой, прикладным искусством, требуют особых форм и методов преподавания этого предмета. Занятия, несомненно, должны проводиться в форме бесед, в атмосфере живого общения преподавателя и учеников.

Программа составлена по периодам, в исторической последовательности.

Срок реализации учебного предмета – 1 год.

Форма работы – основной формой работы является аудиторное занятие, проводимое в форме групповых занятий. Количество учащихся в группе от 10 до 12 человек.

Режим занятий – занятия проводятся в соответствии с учебным планом – 1 раз в неделю в объеме 1,5 академического часа.

Длительность урока – 40 минут.

Учебный план

№	Наименование учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация		1кл.	2кл.	3кл.	4кл.	5кл.
					Зачеты, контрольные уроки	экзамены					
1	БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ	66	16.5	49,5	2	-	1,5				
2	Консультации			2			2				

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 КЛАСС					
1.	Виды искусства. Виды изобраз. искусства.	Урок	6	1	5
2.	Жанры.	Урок	20,5	5.5	15
3.	Живопись.	Урок	9	2	7
4.	Графика.	Урок	9	2	7
5.	Скульптура.	Урок	8,5	2	6,5
6.	Архитектура.	Урок	10	3	7
7.	Декоративно-прикладное искусство.	Урок	3	1	2
	ИТОГО:		66	16,5	49,5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В течение года учащиеся осваивают основы теории искусства. Они знакомятся с видами искусства, более подробно – с видами изобразительного искусства: живописью (станковой, монументальной), графикой (рисунком, книжной, плакатной графикой, гравюрой), а также со скульптурой (круглой, рельефом) и с архитектурой (основными стилями и направлениями). Изучаются также жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, мифологический, исторический, батальный, анималистический).

На занятиях учащиеся узнают об особенностях техник разных видов искусства: графических (офорт, литография, линогравюра, ксилография, монотипия); живописных (масло, акварель, темпера, гуашь, пастель, фреска), скульптурных (бронза, мрамор, гипс, глина, дерево) и т.д.

Одним из основных видов деятельности является практическое освоение навыков работы с различными художественными материалами, так как за время обучения в художественной школе ребенок должен увидеть все многообразие явлений искусства.

В курс первого года обучения входит также просмотр видеофильмов из серии: "Русский музей – детям". Фильмы объединены основными темами:

- Как смотреть картину.
- Жанры живописи. Портрет. Натюрморт. Пейзаж.
- Виды искусства. Рисунок. Живопись. Композиция.
- Мы идем в музей.

Видеометод способствует большей заинтересованности учащихся, дает возможность использовать наглядный иллюстративный видеоматериал, познакомить учащихся с коллекцией Государственного Русского музея.

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа учащихся): посещение музеев, выставок, выполнение домашних заданий.

Формы отчетности могут быть разнообразными:

- Творческая работа учащихся в одной или нескольких освоенных техниках.
- Письменные самостоятельные работы с привлечением иллюстративных материалов.
- По итогам года можно предложить учащимся сделать сообщение или написать небольшой реферат на одну из пройденных тем.

Целью курса является освоение понятийного аппарата – тезауруса теории и истории искусства. Учащиеся начинают вести словарь, в который на протяжении всех лет обучения записывают определения терминов, встречающихся в ходе освоения тем.

Задачами курса является теоретическое изучение тех видов художественной деятельности, с которыми ребенок сталкивается в процессе самостоятельного творчества на уроках живописи, рисунка, композиции, скульптуры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. **Виды искусства. Виды изобразительного искусства.** Архитектура.

Декоративно-прикладное искусство. (2 час).

1. Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура.

Станковые, монументальные, декоративные произведения. (3 час).

II. **Жанры.** 1. Портрет. (2 час).

2. Бытовой жанр. (2 час).

3. Пейзаж. (2 час).

4. Натюрморт (1 час).
5. Мифологический жанр. (2 час).
6. Исторический жанр. (2 час).
7. Религиозный жанр. (1 час).
8. Батальный жанр (2 час).
9. Анималистический жанр (1 час).

III. Живопись. 1. Виды. Материалы. Техники. (2 часа).

2. Монументальная и декоративная живопись. Фреска. Мозаика. Витраж. (3 часа).

3. Выразительные средства живописной композиции. Процесс создания произведения станковой живописи. (2 часа).

IV. Графика.

1. Выразительные средства. Виды. Станковая. Книжная. Плакат. Прикладная графика. (3 часа).

2. Рисунок. Материалы. Виды рисунка. (1 час).

3. Гравюра. Материалы. Техники. (1 час).

4. Книжная графика. (2 час).

V. Скульптура. 1. Темы. Виды. Материалы и техники. Выразительные средства. Круглая скульптура и рельеф. (4 часа).

Анималистический жанр в живописи, графике, скульптуре. Сравнения. (2.5 час).

VI. Архитектура.

1. Архитектура как строительство и как вид искусства. (1 час).

2. Общая характеристика архитектурных стилей. 2 часа).

3. Из истории Петербурга. Смена стилей в архитектуре. (2 часа).

4. Монументальная и монументально-декоративная скульптура СПб. (2 часа).

VII. Декоративно-прикладное искусство (2 час).

Консультации 2 часа

проводятся непосредственно перед зачетами. На консультациях преподаватель отвечает на вопросы учащихся, беседует с ними по темам, предложенным для изучения и для ответа на зачете.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В процессе обучения по предмету «Беседы об искусстве» учащиеся должны прочно овладеть основами языка и выразительных средств изобразительного искусства. Разбираться в видах, жанрах, стилях – то, что составляет художественно-образный язык изобразительного и прикладного искусства. Учащиеся должны знать основные этапы развития изобразительного искусства, владеть терминологией и основными понятиями изобразительного искусства, знать основные художественные школы в западно-европейском и русском изобразительном искусстве, уметь в устной и письменной форме, излагать свои мысли о творчестве художников, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств, выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник. В процессе обучения у учащихся должен быть сформирован навык анализа творческих направлений, творчества отдельного художника и произведений изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса:

К концу первого года обучения у учащихся должен быть сформирован комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах. Учащиеся должны хорошо освоить понятийный аппарат истории изобразительного искусства, знать основные термины истории искусства, а также ориентироваться в особенностях техник разных видов искусства. К концу года учащиеся должны овладеть первичными навыками анализа произведения искусства.

Методическое обеспечение учебного процесса

В качестве основных видов самостоятельной работы предлагается посещение музеев и галерей Санкт-Петербурга, а также временных художественных выставок, в первую очередь, посвященных искусству для детей (таких, например, как «Взаправду понарошку». Выставка иллюстраций детской книги из Финляндии, Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, 18 марта – 6 апреля 2008 г.; «Mutatis mutandis», Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, 1 – 4 декабря 2011 г.), тематические прогулки по Санкт-Петербургу. Изучение информации, размещенной на порталах сети Интернет, посвященных истории искусства и современной художественной культуре. Участие в событиях современной художественной жизни Санкт-Петербурга будет способствовать развитию у учащихся навыков грамотного восприятия, описания и анализа произведений искусства.

Важным компонентом в процессе начального обучения истории изобразительного искусства является ведение тетради и работа со словарем. Следует учитывать возрастные особенности учащихся, записывать в тетради только ключевые слова и фразы, заполнять словарь при помощи родителей.

В ходе урока используются **словесные, наглядные, практические**, а также **объяснительно-иллюстративные и интерактивный** методы. Наиболее важна грамотная организация диалога учащихся, в процессе которого они осваивают, повторяют, запоминают основные понятия теории искусства, учатся описывать произведения искусства, получают навыки рассказа и анализа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Определите основные виды изобразительного искусства.
2. Дайте определение понятиям «архитектура» и «архитектурный ансамбль».
3. Какие жанры живописи вы знаете?
4. Назовите художественно-выразительные средства живописи.
5. Перечислите виды скульптур и их особенности.
6. Определите особенности графического искусства.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ)

1. Рассказать о любом архитектурном ансамбле Санкт-Петербурга.
2. Рассказать о любой картине русского художника в историческом жанре.
3. Подготовить сообщение о любой картине русского художника в жанре парадного портрета.
4. Подготовить сообщение о любой картине в батальном жанре.
5. Подготовить сообщение о любой картине в мифологическом жанре.
6. Подготовить сообщение о любой картине русского художника в жанре пейзажа.
7. Написать сочинение – описание о любой картине русского художника в любом жанре.

Система оценок

Работы оцениваются по 10-балльной системе (текущая аттестация), выставляются **четвертные оценки** (по результатам работы за четверть) и **годовая итоговая оценка** (среднее арифметическое). По итогам зачета (контрольной работы) выставляются **оценки** «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Для успешных занятий по предмету «**Беседы об искусстве**» необходимы:

- аудитория, просторная, хорошо освещенная;
- столы;
- стулья;
- тетради общие: 48 стр.;
- ручки, карандаши;
- книги: справочники и альбомы по теории и истории искусства;
- аудио и видеоматериалы (на внешних носителях типа CD, DVD, внешних дисках);
- технические средства обучения (ноутбук с выходом в интернет, мультимедийный проектор, экран).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ:

1. Азбука русской живописи. Моя первая книга. М.: "Белый город", 2005г.
2. Арчимбольдо. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
3. Айвазовский. М.: "Белый город", 2000г.
4. Алпатов М. Древнерусская иконопись. М., 1974г.
5. Библейская живопись. Энциклопедия живописи для детей. М.: "Белый город", 2005г.
6. Брейгель. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
7. Босх. М.: "Белый город", 2000г.
8. Безгрешнова А.М. Образовательная программа по истории искусства. СПб., 2001г. (рукопись).
9. Боги древних славян. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
10. Всеобщая история искусств. Искусство XXв. Т6 и Т5. М., 1965г.
11. Возрождение. Живопись. М.: "Белый город". 2001г.
12. В.Верещагин. М.: "Белый город", 2000г.
13. Врубель. М.: "Белый город", 2000г.
14. В.Васнецов. М.: "Белый город", 2000г.
15. А.Васнецов. М.: "Белый город", 2000г.

16. Васильев. М.: "Белый город", 2000г.
17. Ван Дейк. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
18. Ватто. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
19. Ван Гог. М.: "Белый город", 2000г.
20. Веласкес. М.: "Белый город", 2000г.
21. Гоген. М.: "Белый город", 2000г.
22. Гойя. М.: "Белый город", 2000г.
23. Ге. М.: "Белый город", 2000г.
24. Давид. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
25. Дюрер. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
26. Данилова И.Е. Фрески ферапонтова монастыря. М., 1970г.
27. Западноевропейская живопись. Государственный эрмитаж. Ю.И.Кузнецов. Из-во "Аврора". Ленинград, 1972г.
28. Западно-европейское искусство XV в. Страницы истории искусств. Изобразительное искусство. М., 1972г.
29. Искусство Возрождения. Энциклопедия живописи для детей. М.: "Белый город", 2005г.
30. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов. Н.М. Сокольникова. Изд-во "Титуя" 2001г.
31. История искусств для детей. Икона. М.: "Росмэн" 2002г.
32. Импрессионизм. М.: "Белый город", 2001г.
33. Интерьер. М.: "Белый город", 2001г.
34. Ильина Т.В. История искусств. М., 1989г.
35. Краткая история искусств в 2-х томах. Дмитриева, М., 1999г.
36. Крамской. М.: "Белый город", 2000г.
37. Куинджи. М.: "Белый город", 2000г.
38. Классицизм в русской живописи. М.: "Белый город", 2001г.
39. Кантор А.М. Изобразительное искусство 20 века. Искусство. М., 1973г.
40. Левитан. М.: "Белый город", 2000г.
41. Леонардо да Винчи. М.: "Белый город", 2000г.
42. Лисовский В.Г. Архитектурная школа Академии художеств. Лен-д., 1981г.
43. Лазарев В. Московская школа иконописи. М., 1971г.
44. Лазарев В. История византийской живописи. I, II том. М., 1947г.
45. Мемлинг. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
46. Моне. М.: "Белый город", 2000г.
47. Мане. М.: "Белый город", 2000г.
48. Микеланджело. М.: "Белый город", 2000г.
49. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. (гл.ред.С.А.Токарев). Советская энциклопедия. М., 1992г.
50. Нестеров. М.: "Белый город", 2000г.
51. Очерки русской художественной культуры IX-XVII в.в. Учебное пособие. М.П.Лохтина, И.А.Шадрин. СПб., 1993г.
52. Поленов. М.: "Белый город", 2000г.
53. Писсаро. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
54. Пуссен. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
55. Пикассо. М.: "Белый город", 2000г.
56. Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы серед XV - нач.XVI в. М., 1975г.
57. Постимпрессионизм. М.: "Белый город", 2001г.
58. Поленов. М.: "Белый город", 2000г.
59. Писсаро. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.
60. Поленов. М.: "Белый город", 2000г.
61. Пуссен. Сто великих картин. М.: "Белый город", 2001г.

62. Репин. М.: "Белый город", 2000г.
63. Ренуар. М.: "Белый город", 2000г.
64. Русские живописцы. История России. Анатолий Сергеев. М.: "Белый город", 2006г.
65. Рублев и его школа. Изобразительное искусство. М., 1978г.
66. Рисунок. Акварель. Альбом. М.: "Советский художник", 1966г.
67. Рафаэль. М.: "Белый город", 2000г.
68. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. М.,1970г.
69. Русская историческая живопись. М.: "Белый город", 2001г.
70. Суриков. М.: "Белый город", 2000г.
71. Серов. М.: "Белый город", 2000г.
72. Саврасов. М.: "Белый город", 2000г.
73. Сезанн. М.: "Белый город", 2000г.
74. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1970г.
75. Тулуз-Лотрек. М.: "Белый город", 2000г.
76. Шишкин. М.: "Белый город", 2000г.

СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ:

CD и DVD-фильмы серии «Государственный Русский музей-детям». Российский центр музейной педагогики и детского творчества. Российская Академия Образования. Студия «Квадрат-фильм», 2000 г:

- «Ты пришел в музей»;
- «Художник и время»;
- «Рождения картины»;
- «Как смотреть картину»;
- «Рисунок» I и II части;
- «Портрет» I и II части;
- «Пейзаж»;
- «Натюрморт»;
- «Акварель»;
- «Скульптура»;

Другие CD и DVD-фильмы:

- Константин Коровин. Воспоминания. Великие имена «русского искусства». 2000 г. Студия «Квадрат-фильм». Государственный Русский Музей.
- Иван Айвазовский. 1999 г. Студия «Квадрат Фильм». Государственный Русский Музей.
- Карл Брюллов. 1999 г. Студия «Квадрат Фильм». Государственный Русский Музей.