

Департамент культуры Администрации городского округа Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти

«ОДОБРЕНО»
Педагогическим советом
Протокол №1
« 30 » августа 2021 года

«Утверждаю»
Приказом № 116 от 30 августа 2021 года
Директор МБУДО ХШ им. М. Шагала

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.A. Freidlin", is written over a horizontal line.

М.А.Фрейдлина

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»**

**Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Нормативный срок обучения: 1 год
Возраст: 10-12 лет

Составитель: Перла Н.Ю.
преподаватель
МБУДО ХШ им. М. Шагала

г.о. Тольятти

Содержание учебной программы

- I. Пояснительная записка
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.*
 - Срок реализации программы.*
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию программы.*
 - Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.*
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий.*
 - Цели и задачи программы.*
 - Обоснование структуры программы.*
 - Методы обучения.*
 - Описание материально-технических условий реализации программы*
- II. Содержание учебного предмета
 - Учебно-тематический план.*
 - Содержание разделов и тем.*
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся
- IV. Формы и методы контроля, система оценок
- V. Методическое обеспечение учебного процесса
- VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа предмета «Беседы об искусстве» МБУДО ХШ им. М. Шагала г. о. Тольятти составлена на основе Проекта примерной программы по учебному предмету «Беседы об искусстве» предметной области «История искусств» с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет.

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный процесс обусловлена ее актуальностью: программа призвана помочь учащимся 1 класса художественной школы, начинающим собственный путь в творчество, сориентироваться в понимании искусства в целом, разобраться в его видах, жанрах и стилевых направлениях, получить первоначальное всестороннее представление о мире искусства.

Практическая значимость программы «Беседы об искусстве» в том, что она способствует приобретению навыков самостоятельности мышления, содействует активизации личного отношения, учащегося к истории и произведениям искусства, определению важного места искусства в собственной жизни, развивает логическое, ассоциативное мышление.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год и предшествует дальнейшему изучению истории изобразительного искусства во 2-5 классах художественной школы. Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью в тесной связи с представлениями людей о гармонии.

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.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей 11-12 лет и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе со школьниками урок строится разнообразно. Беседы чередуются с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

В помощь учащимся 1 классов в их *самостоятельной работе* в рамках очного обучения создана учебно-методическая платформа в VK по предмету «Беседы об искусстве» <https://vk.com/club130709153>, где размещено учебное пособие, видео- и фотоматериалы по темам программы, а также образцы творческих заданий и архив работ, выполненных учащимися прошлых лет.

В случае дистанционного обучения образовательный процесс полностью ведется на указанной платформе.

Срок реализации программы

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 1 год для 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Дизайн» в 1 классах, 33 учебные недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию программы

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 5-летнем сроке обучения составляет 66 часов. Из них: 49,5 часа – аудиторные занятия, 16,5 часа - самостоятельная работа.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по предмету «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия: 1,5 часа в неделю;
- самостоятельная работа: 0,5 часа в неделю;
- консультации – 2 часа в год.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	24	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	49,5
Самостоятельная работа (в часах)	8	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	-	-	-	-	-	-	-	-	66
Вид промежуточной аттестации по полугодиям	-	зачет	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых и мелкогрупповых занятий (численностью 4-14 человек).

Это позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Особенности набора детей: при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет учащихся принимают в художественную школу на конкурсной основе.

Цель и задачи программы

Цель учебного предмета «Беседы об искусстве»: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных

знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи учебного предмета «Беседы об искусстве»

1. Обучающие:

- а) развитие мотивации и познавательного интереса к изучению искусства;
- б) включение в познавательную деятельность: развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом;
- в) приобретение определенных знаний, умений и навыков:
 - формирование навыков восприятия художественного образа;
 - знакомство с особенностями языка различных видов искусства;
 - обучение специальной терминологии искусства;
 - формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

2. Воспитательные:

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни;

3. Развивающие:

- развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании и саморазвитии.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы учебного предмета являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа «Беседы об искусстве» МБУ ДО ХШ им. Марка Шагала г.о. Тольятти при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Дизайн» с нормативным сроком обучения 5 лет имеет учебно-тематический план, рассчитанный на 1 год освоения.

Программа включает в себя следующие разделы:

1. Общая характеристика видов искусства.
2. Пространственные (пластические) виды искусства.
3. Динамические (временные) виды искусства.
4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
5. Язык изобразительного искусства.
6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

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.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для повышения общего уровня развития учащегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по архитектурно-художественному проектированию должна быть оснащена удобными столами, компьютером, интерактивной доской.

II. 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, 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.

Для проверки уровня освоения программы используется текущий контроль и промежуточная аттестация, которая оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. В I полугодии для промежуточной аттестации основой служат результаты текущего контроля. Во II полугодии промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Учебно-тематический план. Содержание разделов и тем.

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 класс. I полугодие					
1	Виды искусства				
1.1	Искусство и его виды. Художественный образ	беседа	2	0,5	1,5
2	Пространственные (пластические) виды искусства				
2.1	Пространственные (пластические) виды искусства. Графика.	беседа	2	0,5	1,5
2.2	Живопись	беседа	2	0,5	1,5
2.3	Скульптура	беседа	2	0,5	1,5
2.4	Архитектура	беседа	2	0,5	1,5
2.5	Декоративно-прикладное искусство	беседа	2	0,5	1,5
2.6	Народные ремесла и промыслы России	беседа	2	0,5	1,5

3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства: литература и музыка. Категория времени в искусстве	беседа	2	0,5	1,5
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства: танец, театр, кино Категории пространства и времени в искусстве	беседа	2	0,5	1,5
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	Стили изображений (реалистический, декоративный, абстрактный)	беседа	2	0,5	1,5
5.2	Жанровая система. Натюрморт	беседа	2	0,5	1,5
5.3	Портрет. Сатирический жанр	беседа	2	0,5	1,5
5.4	Интерьер. Пейзаж. Анималистический жанр	беседа	2	0,5	1,5
5.5	Бытовой Исторический Батальный жанры	беседа	2	0,5	1,5
5.6	Мифологический Религиозный	беседа	2	0,5	1,5
5.7	Виды и жанры изобразительного искусства	устный опрос	2	0,5	1,5
ИТОГО за 1 полугодие			32	8	24
1 класс. II полугодие					
5.8	Композиция	беседа	2	0,5	1,5
5.9	Язык графики. Рисунок	беседа	2	0,5	1,5
5.10	Язык графики. Виды печатной графики	беседа	2	0,5	1,5
5.11	Выразительные средства графики	практическое занятие	2	0,5	1,5
5.12	Язык живописи	беседа	2	0,5	1,5
5.13	Колорит	беседа	2	0,5	1,5
5.14	Способы работы с	беседа	2	0,5	1,5

	цветом, худ. Материалы				
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека	беседа	2	0,5	1,5
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2	0,5	1,5
6.3	Как работать с книгой	беседа	2	0,5	1,5
6.4	Интернет как информационный ресурс. Знакомство с виртуальными музеями мира	беседа	2	0,5	1,5
6.5	Музеи. Гос. Эрмитаж. Русский музей. Третьяковская галерея. ГМИИ им А.С.Пушкина	беседа	2	0,5	1,5
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	беседа	2	0,5	1,5
6.7	Художественная фотография. «Мой родной город вчера и сегодня» Ставрополь-на-Волге - Тольятти	беседа	2	0,5	1,5
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня» Шандор Зихерман – основатель художественной жизни Тольятти. ТО СХР	беседа	2	0,5	1,5
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	беседа	2	1	1,5
6.10	Зачет	письменный опрос *возможен также устный опрос (по желанию)	2		1,5
ИТОГО за 2 полугодие			34	8,5	25,5

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся в течение одного года осваивают комплекс базовых 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).

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает проверку знаний по изученным разделам программы в виде текущего контроля и промежуточной аттестации, которая оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. В I полугодии для промежуточной аттестации основой служат результаты текущего контроля. Во II полугодии промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. При проведении дифференцированного зачета качество подготовки учащегося оценивается по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценивания работ учащихся

1. **Письменный опрос** – задание 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.

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

3. **Подготовка творческого проекта** – форма проверки знаний и умений среди одаренных учащихся в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения.

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей 10-12 лет. Занятия проводятся в групповой форме, численностью учащихся 10 - 14 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);

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью преподавателю 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.

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).

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры. М., 2007.
2. Всеобщая история искусств. В 6 т. М, 1962.
3. Мифологический словарь. Сост. Е.М.Мелитинский. М., 1991.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1991 г.
5. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учебное пособие для художественно-графических отделений педагогических институтов. М., 1989.
6. Художественная галерея: полное собрание работ всемирно известных художников. Лондон, 2004.
7. Краткий словарь художественных терминов.

Учебная литература

1. Филлипова А.Л. Беседы об искусстве: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств. Краснодар, 2017.
2. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. М., 2002.
3. Ветрова Г.Е. А.Куинджи: Сказка о добром художнике. «Белый город», 2003.
4. Ветрова Г.Е. К.Брюллов: Сказка о знаменитом художнике. «Белый город», 2004.
5. Винокурова С.В. В.Поленов: Сказка о художнике и ангеле. «Белый город», 2003.
6. Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции: Собрание трудов. М., 2001.
7. Гамазкова И.Л. А.Боголюбов: Сказка о художнике и волшебном кораблике. «Белый город», 2001
8. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Из-во «Искусство», Ленинградское отд., 1990.
9. Ионина Н.А. Сто великих картин. М., 2001.
10. Маймин Е.А. Искусство мыслит образами. М., 1977.
11. Майорова Н.О. Скоков Г.К. Юлий Клевер: Сказка о художнике и тайнах леса. «Белый город», 2004.
12. Прудовская С.Н. Твой коллега-художник: практическое введение в искусствоведение. М., 1994.

13. Ранние формы искусства: Сборник статей. Сост. Е.М. Мелитинский. М, 1972.
14. Сад одного цветка: Сборник статей и эссе о шедеврах средневековой восточной культуры (литература, изобразительное искусство, музыка, архитектура). М. 1991.
15. Соломко Н.З. Л.Лагорио: Сказка о мальчике, который не умел рисовать море. «Белый город», 2004.
16. Троицкий Н.С. М.Клодт: Сказка о художнике и волшебных снежинках. «Белый город», 2004.
17. Тюпа В.И. Аналитика художественного: введение в литературоведческий анализ. М., РГГУ, 2001.
18. Улыбышева М.А. Л.Каменев: Сказка о художнике и природе. «Белый город», 2003.

Электронные источники

1. Авторский сайт Ш.Зихермана <http://zicherman.eu/ru/welcome-ru/>
2. Тольяттинское отделение Союза художников России <http://www.shr-tlt.ru/>
3. Тольяттинский художественный музей <http://www.thm-museum.ru/>
4. Тольяттинский краеведческий музей <http://tltmuseum.ru/>
5. Государственный Эрмитаж <http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>
6. Русский музей <http://www.rusmuseum.ru/>
7. Третьяковская галерея <http://www.tretyakovgallery.ru/>
8. 25 самых прекрасных и величественных библиотек мира <http://www.novate.ru/blogs/120115/29518/>
9. Лев Каплан. Иллюстрации. <http://www.kaplan-art.de/illustrations/>

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.