

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4
от 26 марта 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. А.А. Алябьева»
от 26 марта 2025 г. № 39-ОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область ПО.02 «История искусств»

Учебный предмет «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Срок реализации 1 год

Разработчик – С. Г. Глушков - преподаватель ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. А.А. Алябьева»

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе. Цель и задачи учебного предмета «Беседы об искусстве».

Цель:

- ознакомление учащихся с основными видами пространственных, изобразительных и временных искусств, выразительным языком, показать взаимосвязь различных форм искусства, дать представление об основных этапах в истории искусств;
- дать общее понятие стиля и жанра в искусстве;
- подготовить учащихся к изучению систематического курса истории искусства;
- формирование ценностных, духовно-нравственных ориентиров в процессе изучения предмета;

Итоговой целью курса является формирование навыка использования полученных художественных впечатлений в собственной творческой практике учеников.

Задачи:

1. Обучающие:

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- дать понятие о творческом процессе, авторском творческом методе, роли личности художника в художественном процессе
- дать понятие о форме и содержании художественного произведения, их единстве
- ознакомить учащихся с понятийным аппаратом искусства (композиция, колорит и пр.)
- показать взаимосвязь исторического процесса с изменениями в эстетических идеалах искусства
- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности
- применение полученных знаний о закономерностях построения художественной формы с целью повышения художественного качества творческих работ.

2. Развивающие:

- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие творческих способностей;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно и качественно выполнять домашние задания;

3. Воспитательные:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации
- формирование основ духовной и нравственной культуры ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками;
- воспитание самостоятельности, инициативности, творческого отношения к миру - создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Место учебного предмета в структуре образовательной программы.

Учебный предмет входит в обязательную часть, в предметную область: ПО.02 Теория и история искусств.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в соответствии с ФГТ:

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства;
- знание особенностей языка различных видов искусства; - первичные навыки анализа произведений искусства;
- навыки восприятия художественного образа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность урока – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет составляет 1 год.
Количество часов на занятия в неделю - 1,5

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),

Учебно-тематический план на 1 год обучения

№ урока	Наименование раздела, темы	1-ый год обучения		
		всего	теория	практика
Раздел I:«Виды, жанры, художественно-выразительные средства изобразительного искусства»				
1.	Вводный урок. «Что такое искусство»	1,5	1,5	
2.	Живопись как вид изобразительного искусства. Вводное занятие	3	3	
3.	Скульптура как вид изобразительного искусства.	3	3	
4.	Архитектура, её виды и выразительные средства	3	3	
5.	Архитектура, её виды и выразительные средства	3	3	
6.	Декоративно – прикладное искусство, его особенности и виды.	3	3	
7.	Библейские и мифологические сюжеты в искусстве.	3	3	
8.	<u>Контрольный урок.</u>	1,5	1,5	
Раздел II: «Искусство Древнего мира»				
9.	Искусство первобытного общества.	3	3	

10.	Искусство Древней Месопотамии.	3	3	
11.	<u>Контрольный урок.</u>	1,5	1,5	
Раздел III: «Искусство Древнего Египта»				
12.	Архитектура Древнего Египта	3	3	
13.	Скульптура Древнего Египта	3	3	
14.	Живопись Древнего Египта	3	3	
15.	<u>Контрольный урок.</u>	1,5	1,5	
Раздел IV: "Искусство стран Междуречья"				
16.	Шумер	1,5	1,5	
17.	Ассирия	1,5	1,5	
18.	Вавилон	1,5	1,5	
19.	Персия	1,5	1,5	
20.	<u>Контрольный урок</u>	1,5	1,5	
Раздел V: «Искусство Древней Греции»				
21.	Мифы и легенды Древней Греции.	3	3	
22.	<u>Контрольный урок</u>	1,5	1,5	
	Всего часов	51	51	

3. Формы и методы контроля, система оценок

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в виде:

- устного опроса
- защиты презентаций
- учебных творческих работ и заданий
- тестов на знание художественных произведений

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного урока (собеседования). При собеседовании возможно применять репродукции для вопросов на узнавание. Итоговая аттестация (экзамен) проводится в конце первого класса в виде представления реферата на заданную или выбранную учеником тему.

Требования к промежуточной аттестации

Таблица 4

Класс	Форма промежуточной аттестации Требования	Содержание промежуточной аттестации
1	Форма промежуточной аттестации - собеседование Учащиеся должны знать: - первоначальные понятия о формах и видах искусства, этапах в истории развития искусства	Темы (1-е полугодие): 1 Понятие о формах искусства, основных этапах истории развития искусства 2 Изобразительные искусства. Живопись и графика.

- основные формы живописи, формы исторического бытования картины - базовые понятия изобразительных искусств (жанр, композиция) - назначение этюдов, эскизов, набросков - определение дпи, специфику его выразительных средств, историческое развитие форм -теорию орнамента и его исторические формы Уметь: - отличать произведения искусства разных форм и видов, объяснять их отличия; - соотносить произведения изобразительного искусства с конкретным жанром - воспринимать осн. компоненты художественной формы и рассказывать о них на конкретном произведении - отличать разные стили в произведениях изобразительного искусства различать художественные школы дпи	3 Изобразительные искусства. Декоративно-прикладное искусство.
Форма промежуточной аттестации - собеседование Учащиеся должны знать: - определения скульптуры и архитектуры, специфику их выразительных средств, историческое развитие их форм - ориентироваться в осн. понятиях скульптуры: материалы, размеры, пластика, ваяние, плоскость и объем - стили архитектуры, основные типы архитектурной композиции; - как изменялись нравственные и эстетические идеалы в зависимости от исторической эпохи, роль личности в художественном процессе; - основные художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, представляющие отечественное и зарубежное искусство, историю образования музейных коллекций, важнейшие произведения коллекций (по каждому музею). - историю старейших учебных заведений в области искусства 2. Уметь различать виды скульптуры, отличать основные архитектурные стили и типы архитектурных форм (светские и культовые), применять полученные знания о музеях на практике при посещении музеев	Темы (2-е полугодие): 1 Пространственные искусства. Скульптура и архитектура 2 Искусство и жизнь 3 Обзор крупнейших музеев России. Старейшие художественные учебные заведения России.

Контрольные уроки (собеседования) в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Система оценок.

Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.

При проведении промежуточной аттестации учитывается:

- 1) Умение учащегося ориентироваться в формах и видах искусства, владение (на уровне своего возраста) основными понятиями, знание основных этапов в развитии искусства, усвоение материала о ведущих музеях и художниках
- 2) Результаты текущего контроля успеваемости
- 3) Творческая активность учащегося в учебном процессе

Критерии оценки:

5 – уверенное (для своего возраста) овладение понятиями и терминами в рамках изученных разделов, умение различать стили и жанры, начальное умение применять понятийный аппарат, твердое знание фактического материала;

4 – правильное представление о понятиях и терминах в рамках изученных разделов, умение различать стили и жанры с небольшими ошибками, начальное умение применять понятийный аппарат, неполное, но в целом хорошее знание фактического материала;

3 – фрагментарное, неполное представление о понятиях и терминах в рамках изученных разделов, значительное количество ошибок при различении стилей и жанров, не может самостоятельно применять понятийный аппарат, недостаточное знание фактического материала;

2 – слабое освоение изученной темы, ни в какой мере не владеет понятиями и терминами, неверное представление о стилях и жанрах, не может применять понятийный аппарат, не знает фактический материал.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого результата и др.

«Беседы об искусстве» – предмет, который уже по своему определению и свойствам преподаваемого материала предполагает вариативный подход к методике преподавания. Причем методы, которыми будет достигаться наибольшая эффективность в освоении материала, будут различаться не только в зависимости от личных качеств и предпочтений преподавателя, но во многом и в зависимости от особенностей аудитории, особенностей личности учащихся. Начальные понятия из теории и истории искусства должны быть представлены ученикам в живой и актуальной форме.

Принимая это во внимание и помня, что первым и важнейшим фактором для эффективности преподавания является поддержание постоянного интереса учащихся к изучаемому материалу, предложим некоторые проверенные практикой приемы построения урока, подачи нового материала, «включения» активности детей на уроках, организации домашней и самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости.

При подготовке к аудиторному занятию преподаватель готовит:

- 1) текстовый материал;
- 2) демонстрационный материал, раскрывающий тематику занятия.

Текстовый материал может быть подготовлен как конспект для устного рассказа на занятии или в форме электронной презентации для показа с экрана. Демонстрационный материал готовится в виде репродукций, книжных иллюстраций, электронных презентаций, фильмов, вещественных артефактов (уменьшенных копий скульптур, макетов архитектурных сооружений и пр.). Предпочтительно, чтобы по каждой теме у преподавателя был подготовлен материал в форме электронной презентации. Преимущество этой формы, во-первых, в совмещении текстового и иллюстративного материала, а во-вторых, в компактности и легкости копирования. В таком виде педагог может легко передать материал ученикам для домашнего изучения и создания информационной базы.

Традиционной и основной формой ведения аудиторного занятия является лекция, которая, учитывая возраст детей, проходит как рассказ педагога – в максимально доступной и простой форме об изучаемых (не всегда простых) понятиях. Объем записей в учебных тетрадях минимален, предпочтительно рисунки с краткими пояснениями. После объяснения следует практическая часть занятия, когда учащимся необходимо применить на практике полученные знания. На репродукциях и другом демонстрационном материале дети учатся применять на практике классификацию форм и видов искусства, стилей и жанров.

Чтобы не перегружать учеников, педагог должен уметь варьировать занятие по степени нагрузки, организовать смену видов деятельности на занятии. Работа по освоению нового материала должна чередоваться с опросом, просмотром фрагментов видеоматериалов. Занятие заканчивается обобщением изученного материала, и дается домашнее задание.

Текущий контроль успеваемости в зависимости от поставленных задач может проводиться педагогом в начале, в процессе или в конце занятия. По окончании изучения раздела, объединяющего несколько тем, проводится контрольный тест или собеседование.

Домашнее задание, помимо повторения изученного материала, может включать творческую самостоятельную работу, подготовку учебной презентации. Формой текущего контроля, совмещенной с демонстрацией материала, является защита учащимися собственных презентаций по данной теме.

Альтернативные формы аудиторных занятий.

Урок-дискуссия или диспут.

Это совместное обсуждение материала, которое способствует более глубокому проникновению учащихся в материал, пробуждает познавательный интерес, облегчает запоминание и понимание. Преподаватель участвует в обсуждении, направляет его, дает пояснения, ставит задачи.

Большое значение в методике преподавания предмета «Беседы об искусстве» имеют экскурсии в музеи и на выставки. Посещение музеев целесообразно планировать по конкретным темам, после изучения материалов соответствующего раздела на аудиторных занятиях.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения предметов «Беседы об искусстве», оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами) и оформляются наглядными пособиями. Предпочтителен видеопроигрыватель, способный воспроизводить носители всех видов – от кассет до дисков различных форматов.

Для демонстрации учебных материалов, представленных в электронном виде, необходим компьютер с соответствующим программным обеспечением. Монитор компьютера должен быть эргономичным, не утомляющим глаза при просмотре. Предпочтителен вывод изображения с компьютера на экран телевизора высокой четкости или (лучше) на специальный проектор, проецирующий изображение на большой экран.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Перечень учебной, учебно-методической и другой литературы

1. М.К. Претте. Как понимать искусство. М., «Интербук», 2002
2. Б.Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства. М., «Изобразительное искусство», 1985
3. С.М. Даниэль. Искусство видеть. Л., «Искусство», 1990 4. О. Роден. Беседы об искусстве. СПб, «Азбука», 2012