

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

«Санкт-Петербургская школа искусств им. Г.В.Свиридова»

Рассмотрено на заседании Учебно-методического совета СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» «28» августа 2017г.	Принято на педагогическом совете СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» «28» августа 2017г.	УТВЕРЖДАЮ: Директор СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. Г.В. Свиридова Н.М.Веледева «28» августа 2017г.
---	---	--

Предметная область

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Рабочая программа учебного предмета

ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ПО ИСКУССТВУ

для 1-3 классов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЖИВОПИСЬ»

Составитель:

преподаватель Лопяткина А.В.

г. Санкт-Петербург

2017/2018 учеб. год

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».

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, понимание искусства в тесной связи с общими 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 и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром мультфильмов, фильмов, обсуждением репродукций, практической работой.

Группы первых лет обучения характеризуются, с одной стороны: отсутствием некоторых знаний, законов искусства, практических умений в изображении; с другой стороны желанием научиться, постичь, освоить; дети трудолюбивы и усердны в своих начинаниях. В этой группе требуется более детальное объяснение, применение метода индивидуального разъяснения, игровая форма для поддержания интереса. Занятия проводятся в школьном кабинете, оснащенный необходимой мультимедиатехникой, методической базой, учебными пособиями.

При реализации программ «Живопись», с нормативным сроком обучения 9 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Годы обучения						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	3 полугодие	4 полугодие	5 полугодие	6 полугодие	
Аудиторные занятия	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Вид промежуточной аттестации		З.		З.		З.	

З. - зачет;

- Система Жанров.
- Разновидности Живописи, Графики, Скульптуры, Архитектуры, ДПИ.
- Различные техники живописи, скульптуры, графики.
- Художественные музеи мира.
- Понятие «Стиль Искусства».

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

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

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ.

1-й год обучения (1 класс).

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет.

№	Наименование раздела, темы		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Сказки об искусстве.					
1.1	Васнецов Виктор - Волшебный мир сказки	беседа	1,5	0.5	1
1.2	Айвазовский Иван - Легенда о Черном море	беседа	1,5	0.5	1
1.3	Брюллов Карл - Сказка о проснувшемся вулкане	беседа	1,5	0.5	1
1.4	Арчимбольдо Джузепе - Фантазии директора праздников	беседа	1,5	0.5	1
1.5	Искусство Древнего Египта - Царевич и Солнце - сокол	беседа	1,5	0.5	1
1.6	Брейгель Питер - Сказка о крыльях	беседа	1,5	0.5	1
1.7	Карпаччо Витторе - Легенда о храбром рыцаре	беседа	1,5	0.5	1
1.8	Каналетто - Путешествие по Венеции	беседа	1,5	0.5	1
1.9	Кустодиев Борис - Русская сказка	беседа	1,5	0.5	1
1.10	Левитан Исаак - Времена года	беседа	1,5	0.5	1
1.11	Репин Илья - Сказочная мозаика	беседа	1,5	0.5	1
1.12	Руссо Анри - Художник-чудак	беседа	1,5	0.5	1
1.13	Шагал Марк - Воображение художника	беседа	1,5	0.5	1
1.14	Ван Гог Винсент - Сказка о солнечном цветке	беседа	1,5	0.5	1
1.15	Шарден Жан Батист Симеон - Сказка о ленивом Поле	беседа	1,5	0.5	1
1.16	Герард Давид - О деве Марии и чудесном малыше. К.Р	Беседа К.р.	1,5	0.5	1

		урок			
1.17	Тициан Вечеллио - Сказка о настоящей красоте	беседа	1,5	0.5	1
1.18	Хokusай Кацусига - Сказка о горе Фудзи	беседа	1,5	0.5	1
1.19	Аверкамп Хендрик - Прогулка по зимней Голландии	беседа	1,5	0.5	1
1.20	Перуджино Пьетро - Сказка об Ангеле-хранителе	беседа	1,5	0.5	1
1.21	Петров-Водкин Кузьма - Мечта художника	беседа	1,5	0.5	1
1.22	Грабарь Игорь - Сказка о красках природы	беседа	1,5	0.5	1
1.23	Давид Жак-Луи - Римская империя. Французский император	беседа	1,5	0.5	1
1.24	Леонардо Да Винчи - Волшебная школа природы	беседа	1,5	0.5	1
1.25	Моне Клод Оскар - Сказка о воздушном корабле	беседа	1,5	0.5	1
1.26	Пикассо Пабло - Сказка о цирке	беседа	1,5	0.5	1
1.27	Рафаэль Санти - Картина для храма	беседа	1,5	0.5	1
1.28	Саврасов Алексей - Сказка о грустном художнике	беседа	1,5	0.5	1
1.29	Рембрандт Ван Рейн - Сказка о капризной принцессе	беседа	1,5	0.5	1
1.30	Пиросмани Нико - Сказка о мечте и мечтателях	беседа	1,5	0.5	1
1.31	Врубель Михаил - Пан	беседа	1,5	0.5	1
1.32	Рубенс Питер Пауль - Персей и Андромеда. К.р	Беседа К.р. урок	1,5	0.5	1
	ИТОГО		48	16	32

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ.**

2-й год обучения (2 класс).

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет.

№	Наименование раздела, темы		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Ауди-Тор-ные Занятия
Раздел 1. Сказки об искусстве (продолжение)					
1.33	Беллини Джованни - Знакомство с аллегорией	беседа	1,5	0.5	1
1.34	Альма-Тадема Лоуренс - Сказка о цветах и мраморе	беседа	1,5	0.5	1
1.35	Брэдфорд Вильям - Сказка о корабле	беседа	1,5	0.5	1
1.36	Брейгель Питер Старший - Пословицы	беседа	1,5	0.5	1
1.37	Бугро Вильям - Сказка по имени жизнь	беседа	1,5	0.5	1

1.38	Васильев Константин - Сказание о защитниках земли русской	беседа	1,5	0,5	1
1.39	Веласкес Диего - Правдивый друг короля	беседа	1,5	0,5	1
1.40	Венецианов Алексей - Художник русской души	беседа	1,5	0,5	1
1.41	Верне Клод-Жозеф - Лики моря	беседа	1,5	0,5	1
1.42	Гоген Поль - Сказка о поисках цвета	беседа	1,5	0,5	1
1.43	Годвард Джон-Вильям - Волшебник из Афин	беседа	1,5	0,5	1
1.44	Григореску Николае - Сказка о добром сердце, дороге и волшебном	беседа	1,5	0,5	1
1.45	Дюрер Альбрехт - Черно-белая сказка	беседа	1,5	0,5	1
1.46	Жером Жан Леон - Сказка о верблюжьем Джамале	беседа	1,5	0,5	1
1.47	Куинджи Архип - Солнечный художник	беседа	1,5	0,5	1
1.48	Лонги Пьетро - Прогулки по Венеции. К.р.	беседа К.р. урок	1,5	0,5	1
1.49	Лоррен Клод - Сказка о пастухе и музах	беседа	1,5	0,5	1
1.50	Маковский Владимир - Сказка о лете	беседа	1,5	0,5	1
1.51	Милле Джон Эверетт - Две сестры	беседа	1,5	0,5	1
1.52	Пуссен Никола - Притча о Моисее	беседа	1,5	0,5	1
1.53	Рерих Николай - Сказка о пустынных городах	беседа	1,5	0,5	1
1.54	Робертс Дэвид - Путешествие по берегам Нила	беседа	1,5	0,5	1
1.55	Розетти Данте Габриель - Сказка о шкатулке Пандоры	беседа	1,5	0,5	1
1.56	Сарьян Мартирос - Сказка о любви	беседа	1,5	0,5	1
1.57	Саврасов Алексей - Грачи прилетели	беседа	1,5	0,5	1
1.58	Соролья Хоакин - Сказка о рыбке	беседа	1,5	0,5	1
1.59	Фридрих Каспар Давид - Таинственная земля мечты	беседа	1,5	0,5	1
1.60	Фюсли Иоган Генрих - Сон царицы эльфов	беседа	1,5	0,5	1
1.61	Шипкин Иван - Сказка о пропавших медвежатах	беседа	1,5	0,5	1
1.62	Эль Греко - Про ангела, короля и бродягу	беседа	1,5	0,5	1
1.63	Тропинин Василий - Кружевница	беседа	1,5	0,5	1
1.64	Репин Илья - Запорожцы пишут письмо турецкому султану	беседа	1,5	0,5	1
1.65	Семирадский Генрих - Андриан и Октавия. К.р.	беседа К.р. урок	1,5	0,5	1
Итого			49,5	16,5	33

**УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
3-й год обучения (3 класс).
Срок освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет.**

№	Наименование раздела, темы		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Ауди-торные занятия
Раздел 2. Введение в Историю искусств.					
1.1	Многообразие видов искусства. Искусства слова, музыки, изображения. Пластические виды искусства - Живопись, Графика, Скульптура, ДПИ, Архитектура. Изобразительные и неизобразительные искусства.	Беседа	1,5	0,5	1
1.2	Художественные музеи - место, где «живут» произведения пластического вида искусств. Знакомство с музеями мира: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Лувр, Прадо, Уффици и т.д..	Беседа	1,5	0,5	1
1.3	Художественные музеи мира (продолжение). Знакомство с терминами - подлинник, оригинал, авторская реплика, подделка, экспозиция, выставка, реставратор.	Беседа	1,5	0,5	1
1.4	Живопись, ее язык, выразительные средства. Происхождение слова «живопись». Главное выразительное средство - цвет. Локальный цвет, полутона, оттенки. Холодные и теплые цвета. Колорит.	Беседа	1,5	0,5	1
1.5	Разновидности живописи. Таблица: «Разновидности живописи» - станковая, монументальная, миниатюрная, театрально-декоративная, икона.	Беседа	1,5	0,5	1
1.6	Станковая живопись. Материалы и инструменты: мольберт, основа, грунт, кисти, палитра, мастихин. Краска = красочный пигмент + связующее вещество.	Беседа	1,5	0,5	1
1.7	Техники станковой живописи; Акварель, гуашь, темпера, масляная краска, энкаустики. История. Особенности красок. Многослойный способ (с лессировками) и однослойный – alla prima.	Беседа	1,5	0,5	1
1.8	Монументальная живопись. Особенности, связь с архитектурой. Мозаика: Смальта. Модуль. Мраморная или флорентийская мозаика. Прямой набор. Обратный набор. Фреска. Особенности техники. Al secco.	Беседа К.Р. урок	1,5	0,5	1

	Витраж, технологии изготовления. Тест «Живопись».				
1.9	Понятие «жанр». Жанр в литературе, кино, музыке. Жанры в изобразительном искусстве. История возникновения и развития жанров. Поджанры. Анималистический жанр. От первобытной эпохи до наших дней.	Беседа	1,5	0,5	1
1.10	Портрет. Что художник может отобразить в портрете? (Внешность, характер, настроение, эпоху, привычки, профессию, социальное положение и т. д.)	Беседа	1,5	0,5	1
1.11	Разновидности портрета: автопортрет, парадный, камерный, групповой, жанровый, мифологический, салонный.	Беседа	1,5	0,5	1
1.12	Пейзаж. Натюрморт. Возникновение и развитие жанров. Разновидности пейзажа: марина, ведутта, идеальный, реалистический пейзаж. Разновидности натюрморта.	Беседа	1,5	0,5	1
1.13	Сюжетно-тематическая картина: исторический жанр, бытовой и батальный жанр. Исторический жанр. Развитие жанра. Темы исторического жанра: реальные исторические события, библейские сюжеты, мифы и легенды, литературные произведения.	Беседа	1,5	0,5	1
1.14	Бытовой и батальный жанр. Развитие жанров на примерах мировой живописи и скульптуры. Тест «Жанры».	Беседа, К.Р. урок	1,5	0,5	1
1.15	Графика. Главное выразительно средство - линия. Какова роль цвета? Материалы и инструменты рисунка: графитный карандаш, металлические грифели (свинцовый и серебряный), итальянский карандаш, сангина, уголь, соус, пастель, перо (чернила, тушь), сепия, бистр, цветные карандаши, фломастеры.	Беседа	1,5	0,5	1
1.16	Гравюра. Эстамп. В чем различие рисунка и печатной графики. Способы разработки печатной доски. Ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография.	Беседа	1,5	0,5	1
1.17	Таблица «Разновидности графики»: станковая, прикладная, подготовительная. Станковая: самостоятельный рисунок, эстамп. Подготовительная: набросок, эскиз, этюд.	Беседа	1,5	0,5	1
1.18	Прикладная графика (книжная графика,	Беседа	1,5	0,5	1

	эскибрис, промышленная графика). Элементы оформления книги: обложка, форзац, титульный лист, фронтиспис, заставки, концовки, виньетки, буквыцы, шрифты, иллюстрации. Эскибрис, с/р. «Авторский эскибрис». Промышленная графика. Цели. Характер.				
1.19	Прикладная графика (продолжение) – Плакат: рекламный, учебно-информационный, общественно-политический плакат, театральнo-зрелищный (афиша). Жанры графики. Карикатура. Шарж.	Беседа	1,5	0,5	1
1.20	Контрольная работа «Графика».	К.Р. урок	1,5	0,5	1
1.21	Скульптура. Главное выразительное Средство – форма. Объем. Виды скульптуры: свободная (круглая) скульптура и рельеф, выпуклый и контррельеф, барельеф и горельеф.	Беседа	1,5	0,5	1
1.22	Материалы и техники скульптуры: Пластика (лепка) - работа с мягким материалом. Ваяние - обработка твердых материалов. Литье и чеканка в металле. Мягкие материалы : глина (терракота), фарфор, воск, пластилин. Твердые материалы: камень (мрамор), дерево, кость. Хризозлефантинная техника: Древняя Греция. Литье: метод с «потерянным воском».	Беседа	1,5	0,5	1
1.23	Таблица «Разновидности скульптуры»: монументальная, монументально-декоративная, станковая, миниатюрная. Особенности. Назначение. Антанты и кариатиды. Глиптика: инталия, камея.	Беседа	1,5	0,5	1
1.24	Жанры скульптуры. I способ разделения по жанрам тот же, что и в живописи, только круг жанров уже (портрет, анималистический, бытовой, исторический жанр). II способ, характерный только для скульптуры: группа, статуя, бюст, торс, конный монумент, надгробие.	Беседа	1,5	0,5	1
1.25	Контрольная работа «Скульптура».	К.Р. урок	1,5	0,5	1
1.26	Декоративно-прикладное искусство.	Беседа	1,5	0,5	1

	<p>ДПИ = полезная вещь + красота. Прикладное искусство. Декоративное искусство. Понятие «ДИЗАЙН». Сравнение Дизайна и ДПИ. Классификация ДПИ: 1) По практическому назначению - мебель, игрушки, посуда, оружие. 2) По материалу - металл, дерево, стекло, ткань. 3) По технике исполнения - резьба, роспись, литье, тиснение кожи...</p>				
1.27	<p>Виды ДПИ традиционные для России; дымковская, каргопольская игрушка, городецкая, жостовская роспись, вологодское кружево, хохлома, гжель.</p>	Беседа	1,5	0,5	1
1.28	<p>Архитектура, ее язык и особенности. Происхождение термина. Архитектор - Каменных дел мастер - Зодчий. Выразительные средства архитектуры: пространство, тектоника и т. д. Золотое правило архитектуры: польза, прочность, красота. (Витрувий - древнеримский ученый-теоретик, архитектор).</p>	Беседа	1,5	0,5	1
1.29	<p>Таблица «Разновидности архитектуры»: 1) Здание с организованным внутренним пространством (жилые, общественные, промышленные, культовые здания). Интерьер, экстерьер. 2) Ландшафтная архитектура (французские – регулярные, английские - пейзажные, итальянские-террасные, миниатюрные парки). 3) Архитектура малых форм (фонтаны, ограды, скамейки, фонари, мосты). 4) Градостроительство.</p>	Беседа	1,5	0,5	1
1.30	<p>Стили искусства. Суть термина «СТИЛЬ». Синтез искусства. Ведущая роль архитектуры в формировании стиля. Таблица «Стили искусств»: Архаика и Классика Античности. Ренессанс, Романский стиль и Готика, Барокко, Рококо, Классицизм, Модерн.</p>	Беседа	1,5	0,5	1
1.31	<p>Контрольная работа «ДПИ. Архитектура. Стили искусства».</p>	К.Р. урок	1,5	0,5	1
1.32 1.33	<p>Анализ художественного произведения. Выстраиваем алгоритм «Анализ художественного произведения»: Вспомнить и обобщить – а) выразительные средства изобразительного искусства: цвет и колорит, линия и рисунок, ритм, фактура,</p>	Комбинированный урок	3	1	2

	объем, форма, светотень, перспектива, передача движения и времени, б) материалы и техники, в) жанры.				
	<i>Итого</i>		<i>49,5</i>	<i>16,5</i>	<i>33</i>

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Сказки об искусстве.

Просмотр мультфильмов из цикла «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» (каждый из которых посвящен творчеству одного из мастеров кисти мирового уровня, а рассказ о нем - в виде увлекательной и познавательной сказки или истории, иллюстрациями к которым служат картины художника), с последующим их обсуждением.

Васнецов Виктор - Волшебный мир сказки
 Брюллов Карл - Сказка о проснувшемся вулкане
 Айвазовский Иван - Легенда о Черном море
 Арчимбольдо Джузеппе - Фантазии директора праздников
 Искусство Древнего Египта - Царевич и Солнце – сокол
 Брейгель Питер - Сказка о крыльях
 Карпаччо Витторе - Легенда о храбром рыцаре
 Каналетто - Путешествие по Венеции
 Кустодиев Борис - Русская сказка
 Левитан Исаак - Времена года
 Репин Илья - Сказочная мозаика
 Руссо Анри - Художник-чудак
 Шагал Марк - Воображение художника
 Ван Гог Винсент - Сказка о солнечном цветке
 Шарден Жан Батист Симеон - Сказка о ленивом Поле
 Герард Давид - О деве Марии и чудесном малыше
 Тициан Вечеллио - Сказка о настоящей красоте
 Хокусай Кацусига - Сказка о горе Фудзи
 Аверкамп Хендрик - Прогулка по зимней Голландии
 Перуджино Пьетро - Сказка об Ангеле-хранителе
 Петров-Водкин Кузьма - Мечта художника
 Грабарь Игорь - Сказка о красках природы
 Давид Жак-Луи - Римская империя. Французский император
 Леонардо Да Винчи - Волшебная школа природы
 Моне Клод Оскар - Сказка о воздушном карабике
 Пикассо Пабло - Сказка о цирке
 Рафаэль Санти - Картина для храма
 Саврасов Алексей - Сказка о грустном художнике
 Рембрандт Ван Рейн - Сказка о капризной принцессе
 Пиросмани Нико - Сказка о мечте и мечтателях
 Врубель Михаил – Пан
 Рубенс Питер Пауль - Персей и Андромеда

Беллини Джованни - Знакомство с аллегорией
 Альма-Тадема Лоуренс - Сказка о цветах и мраморе

Брэдфорд Вильям - Сказка о караблике
Брейгель Питер Старший – Пословицы
Бугро Вильям- Сказка по имени жизнь
Васильев Константин - Сказание о защитниках земли русской
Веласкес Диего - Правдивый друг короля
Венецианов Алексей - Художник русской души
Верне Клод-Жозеф - Лики моря
Гоген Поль - Сказка о поисках цвета
Годвард Джон-Вильям - Волшебник из Афин
Григореску Николае - Сказка о добром сердце, дороге и волшебном
Дюрер Альбрехт - Черно-белая сказка
Жером Жан Леон - Сказка о верблюжьем Джамале
Куинджи Архип - Солнечный художник
Лонги Пьетро - Прогулки по Венеции
Лоррен Клод - Сказка о пастухе и музах
Маковский Владимир - Сказка о лете
Милле Джон Эверетт - Две сестры
Пуссен Никола - Притча о Моисее
Рерих Николай - Сказка о пустынных городах
Робертс Дэвид - Путешествие по берегам Нила
Росетти Данте Габриель - Сказка о шкатулке Пандоры
Сарьян Мартирос - Сказка о любви
Саврасов Алексей - Грачи прилетели
Сороля Хоакин - Сказка о рыбке
Фридрих Каспар Давид - Таинственная земля мечты
Фюсли Иоган Генрих - Сон царицы эльфов
Шишкин Иван - Сказка о пропавших медвежатах
Эль Греко - Про ангела, короля и бродягу
Тропинин Василий - Кружевница
Репин Илья - Запорожцы пишут письмо турецкому султану
Семирадский Генрих - Андриан и Октавия

Самостоятельная работа: просмотр обучающего сериала "В музей без поводка":

Карл Брюллов. "Последний день Помпеи"
Питер Брейгель. "Охотники на снегу"
Валентин Серов. "Девочка с персиками"
Борис Кустодиев. "Портрет Ф.И. Шаляпина"
Кузьма Петров-Водкин. "Селёдка"
Диего Веласкес. "Менины"
Алексей Венецианов "Гумно"
Иван Шишкин. "Утро в сосновом лесу"
Илья Репин. "Иван Грозный и его сын Иван"
Виктор Васнецов. "Витязь на распутье"
Василий Суриков "Переход Суворова через Альпы"
Василий Суриков. "Взятие снежного городка"
Леонардо да Винчи "Джоконда"
Илья Репин. "Бурлаки на Волге"
Василий Поленов "Московский дворик"

Диего Веласкес. "Завтрак"
 Алексей Саврасов. "Грачи прилетели"
 Анри Руссо "Я сам, портрет-пейзаж"
 Антуан Ватто. "Савояр с сурком"
 Эжен Делакруа. "Охота на львов"
 Константин Маковский. "Дети, бегущие от грозы"
 Джузеппе Арчимбольдо. "Вертумн"
 Павел Федотов. "Завтрак аристократа"
 Федор Решетников. "Опять двойка"
 Борис Кустодиев. "Купчиха за чаем"
 Рембрандт. "Возвращение блудного сына"
 Иван Айвазовский. Девятый вал.
 Илья Репин. "Не ждали"
 Василий Тропинин. "Кружевница"
 Василий Поленов. "Бабушкин сад"
 Иван Шишкин. Корабельная роща.
 Виктор Васнецов. "Аленушка"
 Алексей Венецианов "На пашне. Весна"
 Михаил Врубель. "Пан"
 Илья Репин. "Садко"
 Николай Ге. "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе"
 Архип Куинджи. "Лунная ночь на Днепре"
 Рембрандт. "Ночной дозор"
 Жан-Батист Симеон Шарден. "Прачка"
 Виктор Васнецов. "Ковер-самолет"

Этот цикл передач развивает у детей не только представление о жанрах и видах изобразительного искусства, но и учит рассматривать произведение искусства, выделяя выразительные средства, которые использовал в работе той или иной живописец. Рост познавательной активности у детей при просмотре подобных передач, довольно высок и это хорошо сказывается на формировании умственных процессов и личностных качеств.

Раздел 2. Введение в Историю искусств.

Многообразие видов искусства. Искусства слова, музыки, изображения.
 Пластические виды искусства - Живопись, Графика, Скульптура, ДПИ, Архитектура.
 Изобразительные и неизобразительные искусства.
 Художественные музеи - место, где «живут» произведения пластических видов искусств.
 Знакомство с художественными музеями мира: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Лувр, Прадо, Уффици и т.д.. Знакомство с терминами - подлинник, оригинал, авторская реплика, подделка, экспозиция, выставка, реставратор.
Самостоятельная работа – составление таблицы «Художественные музеи мира», просмотр образовательного видеофильма «Русский музей – детям. Ты пришел в музей (серия 1 и 2)».

Живопись, ее язык, выразительные средства. Происхождение слова «живопись». Главное выразительное средство - цвет. Локальный цвет, полутона, оттенки. Холодные и теплые цвета. Колорит.

Таблица: «Разновидности живописи» - станковая, монументальная, миниатюрная, театрально-декоративная, икона.

Станковая живопись. Материалы и инструменты: мольберт, основа, грунт, кисти, палитра, мастихин. Краска = красочный пигмент + связующее вещество.

Техники станковой живописи; Акварель, гуашь, темпера, масляная краска, энкаустики. История. Особенности красок. Многослойный способ (с лессировками) и однослойный – alla prima.

Монументальная живопись. Особенности, связь с архитектурой.

Мозаика: Смальта. Модуль. Мраморная или флорентийская мозаика. Прямой набор.

Обратный набор.

Фреска. Особенности техники. Al secco.

Витраж, технологии изготовления.

Самостоятельная работа – просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей. Рождение картины (4 серии), Как смотреть картину, Акварель».

Тест «Живопись».

Понятие «жанр». Жанр в литературе, кино, музыке. Жанры в изобразительном искусстве. История возникновения и развития жанров. Поджанры.

Анималистический жанр. От первобытной эпохи до наших дней.

Портрет. Что художник может отобразить в портрете? Внешность, характер, настроение, эпоху, привычки, профессию, социальное положение и т. д.

Разновидности портрета: автопортрет, парадный, камерный, групповой, жанровый, мифологический, салонный.

Пейзаж. Натюрморт.

Возникновение и развитие жанров.

Разновидности пейзажа: марина, ведутта, идеальный, реалистический пейзаж.

Разновидности натюрморта.

Сюжетно-тематическая картина: исторический жанр, бытовой и батальный жанр.

Исторический жанр. Развитие жанра. Темы исторического жанра: реальные исторические события, библейские сюжеты, мифы и легенды, литературные произведения.

Бытовой и батальный жанр. Развитие жанров на примерах мировой живописи и скульптуры.

Самостоятельная работа – просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Портрет. Художник и время (2 серии)».

Тест «Жанры».

Графика. Главное выразительно средство - линия. Какова роль цвета?

Материалы и инструменты рисунка: графитный карандаш, металлические грифели (свинцовый и серебряный), итальянский карандаш, сангина, уголь, соус, пастель, перо (чернила, тушь), сепия, бистр, цветные карандаши, фломастеры.

Гравюра. Эстамп. В чем различие рисунка и печатной графики.

Способы разработки печатной доски.

Ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография.

Таблица «Разновидности графики»: станковая, прикладная, подготовительная. Станковая: самостоятельный рисунок, эстамп.

Подготовительная: набросок, эскиз, этюд.

Прикладная графика (книжная графика, экслибрис, промышленная графика). Элементы оформления книги: обложка, форзац, титульный лист, фронтиспис, заставки, концовки,

виньетки, буквицы, шрифты, иллюстрации.

Экслибрис.

Промышленная графика. Цели. Характер.

Плакат: рекламный, учебно-информационный, общественно-политический плакат, театрально-зрелищный (афиша).

Жанры графики. Карикатура. Шарж.

Самостоятельная работа – создание «Авторского Экслибриса», просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей. Рисунок (2 серии), Гравюра (2 серии).

Контрольная работа «Графика».

Скульптура. Главное выразительное средство – форма, объем.

Виды скульптуры: свободная (круглая) скульптура и рельеф, выпуклый и контррельеф, барельеф и горельеф.

Материалы и техники скульптуры: Пластика (лепка) - работа с мягким материалом.

Ваяние - обработка твердых материалов. Литье и чеканка в металле.

Мягкие материалы : глина (терракота), фарфор, воск, пластилин.

Твердые материалы: камень (мрамор), дерево, кость.

Хризозефантинная техника: Древняя Греция.

Литье: метод с «потерянным воском».

Таблица «Разновидности скульптуры»: монументальная, монументально-декоративная, станковая, миниатюрная. Особенности. Назначение. Антанты и кариатиды.

Глиптика: инталия, камея.

Жанры скульптуры.

I способ разделения по жанрам тот же, что и в живописи, только круг жанров уже (портрет, анималистический, бытовой, исторический жанр).

II способ, характерный только для скульптуры: группа, статуя, бюст, торс, конный монумент, надгробие.

Самостоятельная работа – просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей. Скульптура (2 серии)».

Контрольная работа «Скульптура».

Декоративно-прикладное искусство. ДПИ = полезная вещь + красота.

Прикладное искусство. Декоративное искусство. Понятие «ДИЗАЙН». Сравнение Дизайна и ДПИ.

Классификация ДПИ: 1) По практическому назначению - мебель, игрушки, посуда, оружие. 2) По материалу - металл, дерево, стекло, ткань. 3) По технике исполнения - резьба, роспись, литье, тиснение кожи...

Виды ДПИ традиционные для России; дымковская, каргопольская игрушка, городецкая, жостовская роспись, вологодское кружево, хохлома, гжель.

Самостоятельная работа – просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей. Народное искусство».

Архитектура, ее язык и особенности. Происхождение термина.

Архитектор - Каменных дел мастер - Зодчий.

Выразительные средства архитектуры: пространство, тектоника и т. д.

Золотое правило архитектуры: польза, прочность, красота. (Витрувий - древнеримский ученый-теоретик, архитектор).

Таблица «Разновидности архитектуры»:

1) Здание с организованным внутренним пространством (жилые, общественные, промышленные, культовые здания). Интерьер, экстерьер.

- 2) Ландшафтная архитектура (французские – регулярные, английские - пейзажные, итальянские - террасные, миниатюрные парки).
- 3) Архитектура малых форм (фонтаны, ограды, скамейки, фонари, мосты).
- 4) Градостроительство.

Стили искусства. Суть термина «СТИЛЬ».

Синтез искусства. Ведущая роль архитектуры в формировании стиля.

Таблица «Стили искусств»: Архаика и Классика Античности. Ренессанс, Романский стиль и Готика, Барокко, Рококо, Классицизм, Модерн.

Самостоятельная работа – просмотр образовательного видеофильма «Ты пришел в музей».

Контрольная работа «ДПИ. Архитектура. Стили искусства».

Анализ художественного произведения.

Выстраиваем алгоритм «Анализ художественного произведения»:

Вспомнить и обобщить – а) выразительные средства изобразительного искусства: цвет и колорит, линия и рисунок, ритм, фактура, объем, форма, светотень, перспектива, передача движения и времени, б) материалы и техники, в) жанры.

Самостоятельная работа – Анализ 3 художественных произведений с городских выставок или музейных экспозиций (в письменном виде).

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

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. 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) - 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» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

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

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

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, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

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

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

«3» - 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 мультимедиаеки 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.

16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. - С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. - М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. - М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. - М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Вачьянц А.М. Вариации прекрасного. Введение в Мировую Художественную культуру. МСК, 2000
3. Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005
4. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - РОДНИК, издание на русском языке, 2002
5. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008
6. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004
7. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997
8. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
9. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
10. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. - М., 1997
11. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
12. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X -начала XX века - М., 1989
2. Болотина И. С. Русский натюрморт. - М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. - М 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. - М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. - С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. - М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. - Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». - Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. - М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. - Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. - М., 1989
15. Русский портрет XVIII - XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. - М., 1995