МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ», «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО», «ДИЗАЙН»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА

по учебному предмету
УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Энгельс 2013

«Одобрено» Методическим советом МБОУ ДОД «ДШИ №1 ЭМР» «28» августа 20 13 г. (дата рассмотрения)	«Утверждаю» Директор МБОУ ДОД «ДШИ №1 ЭМР» Мясников М.В. _____ (подпись) «28» августа 20 13 г. (дата утверждения)

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн».

Организация-разработчик: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района».**

Разработчик(и) – Маркина Эльвира Владимировна – преподаватель,

Рецензент – Кулапина Ольга Ивановна, профессор Саратовской гос.консерватории им. Л.В. Собинова, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии естествознания;

Рецензент – Кулапин Борис Вадимович, зам.директора ДШИ №1 ЭМР по научно-образовательным технологиям, кандидат философских наук.

Рекомендована изобразительным отделением к рассмотрению методическим советом МБОУ ДОД «ДШИ №1 ЭМР»
«18» февраля 20 13 г.

Содержание

№	Наименование раздела	
1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	
3.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	
4.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	
5.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК	
6.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

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

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 сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 3-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ

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;

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

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		1-й год
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		З.	

З. – зачет

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» имеет два учебно-тематических плана, рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи, библиотеки;

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) 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.

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы:	Количество часов:
Максимальная учебная нагрузка	66 ч.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка	49,5 ч.
Контрольные уроки	
Самостоятельная работа обучающегося	16,5 ч.

2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета "Беседы по искусству"

1 класс

I полугодие

№ п/п	Название темы	Содержание учебного материала, виды практической работы, самостоятельная работа	Количество часов
1	Жанры	Научить различать понятия "Вид" и "Жанр" в изобразительном искусстве.	1,5
2	Какая бывает архитектура	Знакомство с различными типами архитектурных сооружений (театры, дворцы, крепости, мосты).	3
3	Жанры и виды скульптуры	Знакомство с видами скульптуры и их сравнение (памятники, бюсты, мемориальные сооружения).	
4	Домовая резьба	Знакомство с элементами внешнего убранства русской избы. Единство конструкций и декора в традиционном русском жилище, отражение картины миры в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземный и водный мир).	3
5	Традиционные русские художественные промыслы	Знакомство с художественными промыслами (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, Владимирское кружево).	4,5

6	Печатная графика	Виды печатной графики (эстампы, плакат, книжная графика, гравюра, линогравюра, ксилография, корешок, обложка, форзац, заставки).	1,5
7	Описание одной картины	Описание одной картины по 4 параметрам: 1.Определение настроения картины; 2.Описание того что на картине изображено и выделение главного; 3.Определение художественных средств, которыми пользовался художник; 4.Определение результата которого добился художник, применяя эти средства. Э. Дега "Голубые танцовщицы", М. Сарьян "Плоды Араратской долины".	1,5
8	Русский костюм	Знакомство с русским костюмом, с его элементами и традициями.	3
9	Сравнительный анализ двух картин одного жанра	Что общего в картинах? Какие явления изображены? Какое настроение выражено в этих картинах художниками?	4,5
10	Зачетный урок	Закрепление и повторение пройденного материала.	1,5
	Практические занятия		
	Контрольная работа		
	Самостоятельная работа обучающихся		

II полугодие

№ п/п	Название темы	Содержание учебного материала, виды практической работы, самостоятельная работа	Количество часов
1	Беседа: художники особенные люди	Главное отличие художников – умение видеть. На примере живописных и декоративных работ показать, что сумел увидеть художник в обыденной жизни и превратил в произведение искусства.	3
2	Виды изобразительного искусства	Дать представление о видах изобразительного искусства: - Живопись; - Графика; - Архитектура; - Скульптура; - Декоративное прикладное искусство.	1,5
3	Живописные материалы и техники живописи	Познакомит с различными живописными техниками и материалами: гуашь, акварель, пастель, масло.	1,5
4	Цветоведенье	Дать понятие о дополнительных цветах, выразительности их сочетаний. Практическое задание: быстрый набросок с использованием дополнительных цветов –	3

		“Осенний лист”, “Аленький цветочек”, “Рыбки в аквариуме”. Материалы – гуашь, кисти.	
5	Графика	Познакомить с различными техниками графики (уголь, карандаш, фломастер, тушь и т.д.). Практическое задание: рисование с натуры цветка, листка, стебля травы. (тушь, карандаш, бумага)	3
6	Пространство	Освоение глубины пространства: изучение того, как художник, располагая предметы и персонажи в картине, обозначает глубину пространства. Иногда, художник намеренно ограничивает глубину пространства, располагая предметы на переднем плане.	4,5
7	Линия, штрих, силуэт	Дать понятие о выразительности линии и разнообразии ее характера. Практическое задание: композиция по преставлению на темы: “Высокие травы”, “Затяжной дождь”, “Порывы ветра”, “Птицы улетают на юг” и т.д. (гуашь, кисть, карандаш)	3
8	Декоративно – прикладное искусство	Познакомить с некоторыми видами декоративно – прикладного искусства: - Мебель; - Ковроделье; - Стеклоделье;	3
9	Ритм	Дать понятие о ритме и чередовании форм в народных орнаментах (вышивка, резьба по дереву и т.д.). Практическое задание: “Дом будущего” – эскиз конструкции по мотивам форм растительного мира. (фломастеры, карандаш)	1,5
10	“Угадайка”	Закрепление пройденного материала и полученных знаний – викторина.	1,5
	Практические занятия		
	Контрольная работа		1,5
	Самостоятельная работа обучающихся		

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Беседы по искусству» должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

В соответствии с ФГТ, программа учебного предмета «Беседы по искусству» должна обеспечивать приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков, личностных качеств:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков художественного виденья;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха, неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по учебному предмету «Беседы по искусству».

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков, теоретических зачетов.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По

решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляется и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, теоретический зачет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Беседы по искусству».

Промежуточная аттестация по предмету «Беседы по искусству» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки обучающихся по данному предмету;
- сформированных у обучающихся умений и навыков на определённом этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации: конец первого и второго полугодий 1 класса.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся доводится информация о форме текущей аттестации.

По предмету «Беседы по искусству» проводятся консультации с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и зачетам. Консультации могут проводится рассредоточено или в счет учебного времени образовательного учреждения в объёме, установленном ФГТ.

2. Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному предмету «Беседы по искусству» должны позволить (данный раздел может содержать качественные характеристики, которые закладываются в оценку):

- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать приемы выразительности при выполнении практических задач;
- оценить обоснованность интерпретации авторского замысла.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

За время обучения обучающиеся должны приобрести целый ряд практических навыков, например из программы учебного предмета “Живопись”, “Дизайн”:

- должны быстро делать наброски, осмысленно использующие выразительные качества заданного материала;
- уметь чувствовать отчетливо формулировать настроение произведения изобразительного искусства, проявляя при этом начальное понимание языка художественного образа;
- различать стилистические особенности изобразительного искусства.

4. Примерные требования к промежуточной аттестации по учебному предмету “Беседы по искусству”

Примерные требования к контрольному уроку в первом полугодии первого класса:

- дать краткий анализ заданному произведению искусств.

Примерные требования к контрольному уроку в первом полугодии первого класса:

- раскрыть особенности языка различных видов искусств.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам:

- обоснование методов организаций учебного процесса;
- обоснование форм самостоятельной работы обучающихся;
- обоснование способов достижения необходимого результата;
- описание тех или иных заданий и упражнений;
- перечень необходимого дидактического материала.

Данный раздел может содержать методические рекомендации по проведению того или иного вида занятий (пример из программы учебного предмета «Рисунок»).

В преподавании, как и во всяком искусстве, требуются вдохновение, интуиция, находчивость, творческий подход к делу. Иногда учителю надо оживить урок, внести какие-то изменения, а иногда и перестроить

экспромтом весь урок в связи с неожиданно возникшей обстановкой. Работу педагога можно сравнить с творчеством композитора. В этом смысле работу педагога можно сравнить с творчеством композитора. Как композитор при импровизации во время звучания первых аккордов начинает создавать и развивать мелодию, искать новое, наиболее красивое и выразительное звучание, так и преподаватель часто во время изложения материала перестраивает учебный процесс, согласуя его с реакцией класса; он начинает изыскивать новые, наиболее эффективные методы изложения материала.

Вот это умение владеть учебным процессом, умение вовремя, иногда экспромтом, перестроить свой урок и требует особого искусства. Здесь очень важно быть находчивым, не выпускать учеников из поля зрения, все время привлекая их внимание к основной задаче урока, комбинируя теоретическое изложение с показом иллюстрированного и наглядного материала.

Преподавательская работа по своей природе деятельность творческая, живая. Учитель должен творчески подходить к делу, так как он имеет дело с живыми людьми и работать по трафарету или шаблону не может. Это мы видим даже тогда, когда педагогу приходится повторить одно и тоже дважды. Например, учащиеся рисуют вазу с натуры. Учитель объясняет, как следует методически последовательно строить изображение на плоскости, как анализировать форму предмета и как использовать результаты анализа в рисунке.

Для наглядности, преподаватель показывает таблицу методической последовательности построения изображения, обращается к учащимся с вопросами, дает ответы, поясняет методику выполнения изображения. Только после этого учащиеся приступают к работе. Однако преподаватель, обходя класс, замечает, что многие не справляются с заданием. Тогда он останавливает работу учащихся и снова сосредотачивает внимание учащихся на основной задаче занятия. Однако методика изложения учебного материала

становится иной. Преподаватель уже не только подробно разъясняет каждый этап работы, но и работает с каждым учеником индивидуально.

Методика преподавания требует от педагога живого, эмоционального, творческого подхода к делу. Даже когда преподаватель нашел удачный педагогический прием, он вынужден каждый раз его творчески разнообразить. Методика как искусство преподавания состоит в том, что преподаватель должен уметь правильно подойти к ученику, сразу увидеть в чем тот нуждается и вовремя оказать ему помощь.

Изложение учебного материала в первом классе должно быть простым и ясным. Более того, задача учителя состоит в том, чтобы раскрыть сложные понятия перед учениками в наиболее простой и доступной форме.

Специфика предмета

Некоторые преподаватели, готовясь к занятию по знакомству с художественными произведениями, заранее вывешивают все репродукции, которые хотят использовать на занятиях. Я считаю, что этого делать не следует, так как дети будут отвлекаться от анализа одной картины, их внимание будет рассеиваться.

Еще Ушинский указал, что картины, используемые на занятиях, не должны быть заранее известны учащимся, пусть, писал он, преподаватель меняет их тогда, когда содержание очередной картины будет бесследно исчерпано.

“Беседы по искусству” в русской культуре занимают особое место. Они отражают самобытность, поэтичность, фантазию, образное мышление, мудрую простоту взглядов и чувств. Воспевают лучшие черты народного характера – смелость, гуманность, богатырскую силу и оптимизм.

Народ веками стремился к художественной форме, отразившей свое отношение к жизни, любви к природе, свое понимание красоты.

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети и делают сами учащиеся, раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева В. Что такое искусство. – Вып. 1. – М.: Советский художник, 1973.
2. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М.: Изобразительное искусство, 1983.
3. Волков Н. Н. Восприятие картины: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.
5. История русского искусства / Под ред. М. Г. Неклюдовой. – Т. 1,2. – М.: Изобразительное искусство, 1980.
6. Эстетическое воспитание школьников / Под ред. А. И. Бурова и Б. Т. Лихачева. – М.: Педагогика, 1974.
7. Юсов Б. П. Восприятие искусства и возрастные особенности школьников; Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников. – Ч.1. – М.: ЭПМЛ изд-ва Советский художник, 1973.