

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

Предметная область ПО.02. Теория и история искусств

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.02 «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»**

Севастополь
2024 г.

«Принята»

Педагогическим советом

ГБОУДОГС «СДШИ»

Протокол № 19 от 30.08.2024

«Утверждаю»

Директор ГБОУДОГС «СДШИ»

 М. В. Костевич

Приказ от 30.08.2024 № 252

Составители:

1. М. Ю. Ямщик, преподаватель высшей категории ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств»;
2. Е. И. Курапова, заместитель директора ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- 1.2. Срок реализации учебного предмета;
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета;
- 1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
- 1.8. Методы обучения;
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 2.1. Учебно-тематический план.
- 2.2. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- 4.2. Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям.
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Список методической литературы и учебной литературы.
- 6.2. Перечень электронных Интернет-ресурсов

1. ПОЯСГИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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 минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.). Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В процессе проведения занятий беседы чередуются с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

1.2. Срок реализации учебного предмета.

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. Освоение учебного предмета «Беседы об искусстве» рассчитано на 2 года (1 – 2 классы).

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации ДПОП «Искусство театра» сроком обучения 5 (6) лет, общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» рассчитывается на 2 года обучения и составляет 99 часов, из них: 66 часов - аудиторные занятия, 33 часа - самостоятельная работа. Количество учебных недель – 33 ежегодно.

Для подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, проводятся консультации. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

При реализации ДПОП «Искусство театра» со сроком обучения 5 (6) лет:

Вид учебной работы	Годы обучения (1-2 классы)				Всего часов
	1-й год		2-ой год		
	1 полугодие	2 полугодие	3 полугодие	4 полугодие	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	66

Самостоятельная работа	8	8,5	8	8,5	33
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	99
Вид промежуточной аттестации	-	к/р	-	3	-

3. – зачет

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Беседы об искусстве» осуществляются в форме групповых (от 11 человек), мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и индивидуальных занятий.

1.6. Цели и задачи учебного предмета.

Цель данной программы - выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Задачи:

- познакомить учеников с видами искусств;
- формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству;
- развивать личностные качества и творческие способности детей;
- развивать стремление к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
- дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве;
- способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

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

1.8. Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- исследовательский (выполнение поисковых заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в рассуждениях, беседах);
игровой (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

1.9. Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

2. Содержание учебного предмета

2.1. Учебно-тематический план

1-ый год обучения (1 класс)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
Раздел 1 Первобытный строй					
1.1.	Введение в учебный предмет. Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство	урок	1,5	0,5	1
Раздел 2 Искусство древних цивилизаций Востока					
2.1.	Шумер, Вавилон	урок	1,5	0,5	1
2.2.	Ассирия, Месопотамия	урок	1,5	0,5	1
Раздел 3. Искусство Древнего Египта					
3.1.	Пантеон богов	урок	1,5	0,5	1
3.2.	Живое и мертвое царства	урок	1,5	0,5	1
3.3.	Архитектура	урок	1,5	0,5	1
3.4.	Скульптура	урок	1,5	0,5	1
Раздел 4 Искусство Древней Греции					
4.1.	Мифы и легенды Древней Греции. Древнегреческий театр.	урок-игра	1,5	0,5	1

4.2.	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм)	урок	4,5	1,5	3
4.3.	Архитектура и скульптура Древней Греции	урок	3	1	2
4.4.	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика)	практическое занятие	3	1	2
4.5.	Итоговое занятие «Путешествие по Древнему миру»	урок	1,5	0,5	1
Раздел 5 Искусство Древнего Рима					
5.1.	Пантеон римских богов, мифология. Театр Рима.	урок	1,5	0,5	1
5.2.	Искусство этрусков	урок	3	1	2
5.3.	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима	урок	3	1	2
5.4.	Скульптура, живопись	урок	3	1	2
5.5.	Декоративно-прикладное искусство	практическое занятие	1,5	0,5	1
Раздел 6 Искусство Древнего Китая и Японии					
6.1.	Градостроительство и архитектура Храмовое и дворцовое строительство	урок	1,5	0,5	1
6.2.	Каллиграфия и живопись. Скульптура	урок	1,5	0,5	1
6.3.	Театральное искусство.	Урок-игра	1,5	0,5	1
Раздел 7 Культура и искусство византийской цивилизации					
7.1.	Архитектура. Храм Святой Софии	Урок	1,5	0,5	1
7.2.	Скульптура (слоновая кость, портреты)	Урок	1,5	0,5	1
7.3.	Византийская живопись. Иконопись	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 8 Феномен культуры Киевской Руси					
8.1.	Каменное зодчество	Урок	1,5	0,5	1
8.2.	Иконопись. Фрески	Урок	1,5	0,5	1
8.3.	Итоговое занятие	к/р (тест)	1,5	0,5	1

2-ой год обучения (2 класс)

№ п\п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
Раздел 1. Культура и искусство Средневековой Европы					
1.1	Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья	Урок	1,5	0,5	1
1.2	Особенности архитектурных стилей (романский, готический)	Урок	1,5	0,5	1
1.3	Живопись и мозаика	Урок	1,5	0,5	1

1.4.	Театр Средневековья	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 2. Культура и искусство эпохи Возрождения					
2.1	Раннее Возрождение	Урок	1,5	0,5	1
2.2	Высокое Возрождение	Урок	1,5	0,5	1
2.3	Позднее Возрождение	Урок	1,5	0,5	1
2.4	Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио	Урок	9	3	6
Раздел 3. Европейская культура и искусство Нового Времени					
3.1	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)	Урок	3	1	2
3.2	Европейское Просвещение	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 4. Европейские школы живописи					
4.1	Нидерландская и голландская школы живописи	Урок	1,5	0,5	1
4.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло. Барбизонская школа	Урок	1,5	0,5	1
4.3	Испанская школа живописи	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 5. Европейское искусство XIX – нач. XX вв.					
5.1.	Романтизм	Урок	1,5	0,5	1
5.2	Реализм	Урок	1,5	0,5	1
5.3	Импрессионизм	Урок	1,5	0,5	1
5.4	Символизм	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 6. Русская культура и искусство					
6.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)	Урок	1,5	0,5	1
6.2	Искусство Московской Руси	Урок	1,5	0,5	1
6.3	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга	Урок	1,5	0,5	1
6.4	Русская скульптура, живопись и мозаика	Урок	1,5	0,5	1
6.5	«Золотой век» русской культуры и искусства. Театр.	Урок	1,5	0,5	1
6.6	«Серебряный век» русской культуры и искусства. Театр.	Урок	1,5	0,5	1
Раздел 7. Мировая культура и искусство Новейшего времени					
7.1	Модернизм	Урок	1,5	0,5	1
7.2	Сюрреализм. Абстракционизм. Символизм.	Урок	1,5	0,5	1

7.3.	Развитие театрального искусства	Урок	1,5	0,5	1
7.4.	Обобщение знаний.	зачет	1,5	0,5	1

2.2. Содержание разделов и тем

1-ый год обучения (1 класс)

Раздел 1 Первобытный строй

Тема 1.1. Введение в учебный предмет. Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство. Характерные черты первобытной культуры. Духовная первобытная культура. Мифологическое мировоззрение. Наскальная живопись. Обработка глины и изделия из нее. Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры. Изделия скифов – зарисовки.

Раздел 2 Искусство древних цивилизаций Востока

Тема 2.1. Шумер, Вавилон

Тема 2.2. Ассирия, Месопотамия. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры. Познакомить с памятниками изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке.

Домашнее задание: зарисовать в тетради шеду.

Раздел 3. Искусство Древнего Египта

Тема 3.1. Пантеон богов.

Тема 3.2. Живое и мертвое царства. Сформировать представление о культуре и искусстве Древнего Египта на основе культовых представлений древних египтян. Дать понятие мифа и мифологии. Книга мертвых как древнейший памятник литературы. Рассказать о пантеоне богов. Прочитать миф о создании мира.

Домашнее задание: нарисовать египетское божество (по выбору)

Тема 3.3. Архитектура. Пирамиды, храмы, скальные храмы. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры

с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов.

Домашнее задание: прочитать миф об Осирисе.

Тема 3.4. Скульптура. Сфинксы, статуи. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом.

Домашнее задание: нарисовать фигуру человека по египетскому канону

Раздел 4 Искусство Древней Греции

Тема 4.1. Мифы и легенды Древней Греции. Древнегреческий театр. Античной Греции мы обязаны появлению современных литературных жанров, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека - как прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей. Мифы. Что это. Что такое театр. Представления в Древней Греции. Игра в театр.

Домашнее задание: нарисовать маски древнегреческого театра

Тема 4.2. Этапы и периоды развития искусства (архаика, классицизм, эллинизм). Сформировать понятия. Запомнить временные периоды и характерные особенности развития искусства.

Тема 4.3. Архитектура и скульптура Древней Греции. Сформировать представление о высших достижениях греческой скульптуры, которые относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Лучшие произведения эллинистического искусства. Искусство глиптики. Ломка старого и зарождение нового в эпоху Александра Македонского. Спокойное величие и холодная торжественность. Решение задачи индивидуализации образа человека, раскрытие его переживаний.

Домашнее задание: копирование рисунка камеи

Ансамбль Афинского акрополя Акрополь. Сформировать представление о шедевре античного искусства – ансамбле Афинского акрополя. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя.

Домашнее задание: записать в тетради особенности греческого театра как архитектурной постройки, сделать зарисовку.

Тема 4.4. Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика).

Сформировать представление о том, что вазопись была тесно связана с историческими этапами развития греческого искусства; познакомить с четырьмя стилями росписи (геометрическим, ковровым, чернофигурным и краснофигурным); рассказать о шедеврах этого вида искусства; выявить особенности греческого орнамента, выделить характерные мотивы и элементы.

Домашнее задание: скопировать мотив росписи вазы (по выбору).

Раздел 5 Искусство Древнего Рима

Тема 5.1. Пантеон римских богов, мифология. Театр Рима. Пантеон главных богов Древнего Рима. Древнеримские боги и их древнегреческие аналоги. Аграрные культы: обряды и верования, связанные с земледелием и скотоводством. Мифология. Римское театральное искусство.

Домашнее задание: подготовить сообщение о боге (по выбору).

Тема 5.2. Искусство этрусков. Цивилизация этрусков, существовавшая 2500 лет назад на северо-западе Апеннинского полуострова. Рассказать о культуре, государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской характер цивилизации. Торговые отношения с греками. Заимствование внешних форм греческого искусства (алфавит, мифы, традицию аристократических пиров, охоту и спортивные игры). Черты этрусской архитектуры

Домашнее задание: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору) в тетради.

Тема 5.3. Особенности архитектурных стилей Древнего Рима. Культура и искусство Древнего Рима. Ведущая роль архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон. Главное завоевание римлян в

строительстве общественных сооружений – создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор.

Домашнее задание: провести словарную работу по терминам архитектуры Рима.

Тема 5.4. Скульптура, живопись. Сформировать представление о том, что скульптурный портрет, бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Познакомить с основными чертами античной фрески, созданной на основе греческой традиции; дать представление о фаюмских портретах.

Домашнее задание: описать скульптурный портрет по выбору.

Тема 5.5. Декоративно-прикладное искусство. Высокий уровень развития: резные и чеканные золотые и серебряные чаши, сосуды из стекла, оправленного в золото, прекрасные ткани украшали интерьеры домов в Риме.

Мозаика вилл и терм. Серебряная посуда. Украшения Древнего Рима.

Самостоятельная работа: найти на картинке и выписать 7 примеров ДПИ Древнего Рима.

Раздел 6 Искусство Древнего Китая и Японии

Тема 6.1. Градостроительство и архитектура. Храмовое и дворцовое строительство. Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

Домашнее задание: узнать и зарисовать в тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение об искусстве Китая и Японии.

Тема 6.2. Каллиграфия и живопись. Скульптура. Материалы и техника каллиграфии. Иероглифы – китайская письменность (сёдо – «путь письма»). Основные элементы живописи. Особенности скульптуры Китая - терракотовые фигуры танского времени: мчащиеся или вздыбленные кони, юные девушки-танцовщицы, взмахивающие длинными рукавами, тонкие и одухотворённые лица буддийских божеств из пещерных храмов или занимательные фантастические рельефы ханьского времени. «Нэцке».

Самостоятельная работа: сделать сообщение о многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди.

Тема 6.3. Театральное искусство. Пантомима, вокал, акробатические номера и танцы – китайский театр. Шаманские, религиозные ритуалы, народные обряды и празднества. Кукольный театр. Театр теней. Основа национального театра Кабуки в Японии.

Самостоятельная работа: нарисовать маску китайского или японского театра.

Раздел 7 Культура и искусство византийской цивилизации

Тема 7.1. Архитектура. Храм Святой Софии

Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константинопольской.

Домашнее задание: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Тема 7.2. Скульптура (слоновая кость, портреты). Резьба, рельефы. Богатство орнаментов. Виды скульптуры. Материалы.

Домашнее задание: определить виды скульптуры и подписать.

Тема 7.3. Византийская живопись. Иконопись. Дать представление об особенностях изобразительного искусства Византии, в частности – живописи. Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения животных на

византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Отметить наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте. Сформировать представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и плафонных росписях; об особенностях иконописных изображений.

Домашнее задание: копирование византийского орнамента.

Раздел 8 Феномен культуры Киевской Руси

Тема 8.1. Каменное зодчество. Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней Руси. Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Рассказать о первом каменном строении – Десятинной (Рождества Богородицы) церкви (не сохранилась); о переносе традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Крестово-купольная конструкция православного храма. Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией Константинопольской.

Домашнее задание: посмотреть мультфильм «Князь Владимир»

Тема 8.2. Иконопись. Фрески. Иконы и их мастера. Общие черты, присущие искусству киевской поры в целом. Образы их монументальны, лики строги и отстраненны, огромные глаза — средоточие духовной энергии — обладают мощной силой воздействия. Композиции лаконичны, лишены второстепенных деталей. Цвет — насыщенный и глубокий — несет важную символическую нагрузку. Интерьер Софии Киевской. Монументальная живопись, ее темы и сюжеты.

Самостоятельная работа: записать в тетради части конструкции крестово-купольного храма.

2-ой год обучения (2 класс)

Раздел 1 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Тема 1.1. Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья. Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.). Городская и крестьянская культуры. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.

Самостоятельная работа: составить таблицу по направлениям культуры Средневековья, выделить особенности

Тема 1.2. Особенности архитектурных стилей (романский, готический). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с конструктивными и образно-художественными особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры.

Возникновение готического стиля во Франции. Анализ конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических построек конструктору, который собирается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства.

Домашнее задание: записать в тетради элементы конструкции романского и готического соборов.

Тема 1.3 Живопись и мозаика. Особенности живописи Средневековья, характерными чертами являлись аскетизм, отказ от античных традиций и при этом приверженность к старине, внимание к внутреннему миру человека и его духовности. Религиозная тематика, светские картины бытового содержания. Появление негласных правил: эмоционально воздействовать на того, кто будет смотреть на полотно; игнорировать реальные размеры – для придания большего

эффекта; изображать разные временные промежутки с одним и тем же героем на картине. Обзор самых знаменитых мозаик этого времени.

Домашнее задание: составить словарь терминов ИЗО Средневековья.

Тема 1.4. Театр Средневековья. Два периода: ранний (V-XI вв.) и зрелый (XII-XIV вв.). В этот период истории культуры все предыдущие завоевания театра были перечеркнуты. Светские театры прекратили свое существование. Театр считался ересью и подвергался преследованиям отцов церкви. Культура Средневековья формировалась в новых условиях, потому театру, как и другим видам искусства, пришлось начинать все заново. Чаще изображались смена времен года, природные явления, сбор урожая и т.д. Участие в представлении могли принимать и зрители, все это действо заканчивалось грандиозным шествием. Позже сюжеты посвящались религиозным праздникам и героям. «Библия для неграмотных»

Домашнее задание: дать понятия «миракль», «моралите», «фарс».

Раздел 2 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 2.1 Раннее Возрождение. Название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращение искусства к образцам античной культуры в новых исторических условиях. Принцип гуманизма, утверждение достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил как основа культуры Возрождения. Изучение памятников античности, анатомии, законов перспективы. Три мастера этого периода: Брунеллески, Джотто, Донателло. Краткая характеристика их творчества.

Домашнее задание: творчество Филиппо Брунеллески (1377 – 1446), родоначальника ренессансной архитектуры.

Тема 2.2 Высокое Возрождение. Сформировать представление о творчестве художников; проследить на примере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве (наследии иконописи средневековья), к светотени, как средству достижения жизнеподобия.

Самостоятельная работа; подготовить сообщения о творчестве титанов Возрождения (по выбору).

Тема 2.3 Позднее Возрождение. Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения; ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы.

Домашнее задание: посмотреть видео о жизни и творчестве художников Возрождения.

Тема 2.4. Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио. Прослушивание подготовленных сообщений о творчестве художников. Обсуждение.

Раздел 3 ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 3.1. Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир). Формирование национальных школ. Объяснить характерные особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения. Обратит внимание на любимые декоративные формы (волюту, овал). Сформировать понятие о «классицизме», «барокко», «рококо», «ампире».

Домашнее задание: подготовиться к словарному диктанту.

Тема 3.2. Европейское Просвещение. Век Просвещения – одна из важнейших эпох в истории европейской культуры, характеризующаяся развитием общественной, философской и научной мысли. В основе этого мощного идейного движения лежали свободомыслие и рационализм, а деятели Просвещения видели в знаниях мощный двигатель прогресса всего человечества. Основателем этого течения стал английский мыслитель Джон Локк, который в своих трудах освещал права человека на жизнь, свободу, частную собственность. Будучи педагогом, он придавал большое значение образованию и воспитанию каждого человека.

Домашнее задание: описать задачи эпохи Просвещения.

Раздел 4 ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

Тема 4.1 Нидерландская и голландская школы живописи. Сформировать представление о демократизации голландской культуры в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической живописи в голландском искусстве и возникновением термина «малые голландцы». Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты.

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; записать в тетрадь название работ и имена авторов; анализ произведений Вермеера Дельфтского и Ф. Хальса (индивидуально).

Тема 4.2 Французская школа живописи и школа Фонтенбло. Барбизонская школа. Школа Фонтенбло -направление во французской живописи 16 в., сложившееся в королевской резиденции Фонтенбло, близ Парижа и близкое по стилистике к маньеризму. Школа Фонтенбло во многом была обязана своим появлением итальянским художникам, приехавшим во Францию по приглашению короля Франциска I (Р. Фьорентино, Ф. Приматиччо и др.).

Барбизонская школа (19 в.) — творческое объединение французских художников-пейзажистов, стремившихся изображать природу правдиво, реалистично, без прикрас — поскольку она прекрасна сама по себе. Название объединению дала деревня Барбизон, располагающаяся около леса Фонтенбло, где в эти годы писали свои пейзажи Жюль Дюпре (Jules Dupré), Теодор Руссо (Théodore Rousseau) и другие представители этого направления. Творчество пейзажистов барбизонской школы стало значимым художественным явлением 1830-1860-х годов не только для Франции, но и для всей Европы.

Самостоятельная работа: найти отличия двух французских школ живописи, составить сравнительную таблицу.

Тема 4.3 Испанская школа живописи. Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века. Рассмотреть творчество Диего Веласкеса (1599

– 1660) - вершину испанской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса. Портреты кисти Веласкеса. Историческая живопись.

Домашнее задание: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Раздел 5 ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX – начала XX ВЕКА

Тема 5.1. Романтизм

Тема 5.2. Реализм

Тема 5.3 Импрессионизм

Тема 5.4 Символизм

Для 20 века характерна быстрая сменяемость стилей и художественных направлений. Это век острых противоречий, глубоких социальных конфликтов и разочарований и вместе с тем надежд человечества, век настойчивых исканий новых, более совершенных путей развития общества. Он принес с собой глубокие изменения во всех сферах деятельности человека, в том числе идеологии, культуре, искусстве. Стремление запечатлеть особый характер современной жизни с ее динамикой общественных событий, напряженностью человеческих чувств и переживаний приводит к тесной связи искусства с действительностью. В XX веке возникает целый ряд направлений и течений художественной культуры, которые долгое время будут восприниматься как направления, отказавшиеся от всех художественных традиций. В нач. 20 в. возникло множество направлений: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм.

Сформировать представление об особенностях стилей, их ярких представителях. Познакомить с выдающимися произведениями.

Домашнее задание: подготовиться к проверочному заданию по европейским стилям

Раздел 6 РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

Тема 6.1 Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская). Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и древнейших городов России. Познакомить с памятниками архитектуры. Сформировать представление о белокаменной

архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры. Выявить характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы. Архитектура Пскова – оборонное зодчество.

Самостоятельная работа: записать в тетради части конструкции крестово-купольного храма.

Тема 6.2. Искусство Московской Руси. Ансамбль Московского Кремля. Рассказать легенду возникновения города. Рассмотреть старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Познакомить с памятниками архитектуры, являющимися синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения.

Домашнее задание: подготовить сообщение об истории одного из соборов Московского Кремля.

Тема 6.3 Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга. Рассмотреть особенности русской архитектуры XVII века. Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Дать понятие стиля «нарышкинского барокко». Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652).

Главенство двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город». Дать периодизацию развития искусства России XVIII века, выделить основные особенности. Познакомить с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771), работавшем в стиле барокко

Домашнее задание: записать в тетради определение «русское барокко».

Тема 6.4. Русская скульптура, живопись и мозаика. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер.

Самостоятельная работа: видео о мозаике. Сделать конспект.

Тема 6.5 «Золотой век» русской культуры и искусства. Театр. XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др. С конца XVIII в. театр в России, как и в других европейских странах, вступает в новую эпоху своего развития.

Домашнее задание: назвать драматургов, актеров и режиссеров театра России 19 века.

Тема 6.6. «Серебряный век» русской культуры и искусства. Театр. (конец 1880-х – начало 1920-х годов). Критики-современники называли искусство Серебряного века декадансом и ругали за настроение упадка, но позже этот период стали называть «русским Ренессансом». Рубеж XIX и XX веков стал временем возрождения отечественной культуры, когда о русском искусстве заговорили во всем мире. Серебряный век породил множество направлений и течений в философии и искусстве, противоречащих друг другу.

Домашнее задание; составить кластер по направлениям искусства «серебряного» века.

Раздел 7. Мировая культура и искусство Новейшего времени

Тема 7.1 Модернизм. Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Сформировать представление о стиле «модерн». Дать определение термина «Модерн» (Ар Нуво, австрийский «Сецессион», немецкий «Югендстиль»); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности стиля «модерн» в архитектуре.

Домашнее задание: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди.

Тема 7.2 Сюрреализм. Абстракционизм. Символизм. Сюрреализм - от французского – сверхреализм – направление в искусстве и литературе.. Супрематизм - первое направление, которое свело картину к чистой геометрической абстракции. Сформировать представление о символизме как об интернациональном направлении в искусстве конца XIX века.

Домашнее задание: словарная работа: «фовизм», «экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм»; записать имена лидеров направлений и название основных работ; посмотреть в Интернете видеосюжеты о направлениях.

Тема 7.3. Развитие театрального искусства. Современная театральная система сложилась к началу 1920-х годов на основе тех перемен, которые произошли в театре на рубеже XIX—XX вв. — появления режиссерского театра, сценографии как искусства организации театрального пространства. Это привело к появлению множества направлений и школ в театральном искусстве. Влияние русского театра, создавшего знаменитую систему Станиславского, которая стала эстетической и профессиональной основой сценического искусства в целом. Серьезное влияние на мировое театральное искусство оказал американский театр, в котором на рубеже XIX—XX вв. сложилась так называемая бродвейская система театрального дела.

Домашнее задание: подготовка к итоговой аттестации.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы "Искусство театра" по учебному предмету «Беседы об искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- 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;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;

- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства;
- первичные навыки анализа произведения искусства;
- навыки восприятия художественного образа.
-

4. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущая аттестация направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения обучающихся к данному предмету, на организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем по предмету регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. С учётом результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и усвоения им образовательной программы на определённом этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 полугодии в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции). В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля. Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе оценок за полугодия и оценки по результатам промежуточной аттестации.

График промежуточной аттестации (в полугодиях)

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве». По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие

целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану. Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать:

- Знание основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
- Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
- Знание основных этапов развития видов искусств.
- Знание истории возникновения жанров искусств.
- Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
- Умение анализировать произведения искусства.
- Знание профессиональной терминологии.
- Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
- Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

Оценка работ учащихся выставляется с учетом прописанных ниже критериев.

4.2. Критерии оценки

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета.

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» (неудовлетворительно) - 90% - 100% неправильных 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;

«2» (неудовлетворительно) – тема не раскрыта, правильные ответы

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

«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. «2» (неудовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, форма подачи отсутствует.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 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 мульти-медиаотеки 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.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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).

6. Список литературы и средств обучения

6.1. Методическая литература и учебная литература

1. Всеобщая история театра». М., Эксмо, 2012
2. История зарубежного театра. Отв. Ред. Л.И. Гительман. – СПб.:Искусство, 2005.
3. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. Учебник. 2-е изд. – М.: РАТИ, 2009
4. Крутаус В.П. Путь к прекрасному. М., 1989
5. Крымова Н.А. «Имена». Избранное в трех томах. Рассказы о людях театра. М., Трилистник, 2005

6. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
7. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
8. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
9. Мир русской культуры. М., 2004
10. Хрестоматия по истории зарубежного театра. Отв. Ред Л.И. Гительман.– СПб., 2007.

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 1. М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 2. М.: Аванта+, 2001.
3. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 3. М.: Аванта+, 2001.
4. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3 томах. Том 1. – М.: Искусство, 1948
5. Кравченко Т.Ю., Станишевский Ю.А. Я познаю мир: Искусство. Детская энциклопедия. – М.: АСТ, 2006
6. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Тот 1. – М.: Академия, 2009

6.2. Интернет-ресурсы

1. <http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>

Картины известных художников. Альбомы, биографии и репродукции картин 50 лучших мировых художников.

2. <http://smallbay.ru/renessitaly.html>

История искусства, все направления и эпохи живописи, художники и их картины.

3. <http://www.artsait.ru/>

Биографии и картины русских художников.

4. <http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm>

Книга: "Всеобщая история искусств".

5. <http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86>

Изобразительное искусство и фотография, живопись, скульптура, графика, PinUp, фотоискусство, современное искусство, самые лучшие и известные шедевры и картины в разделе: "Шедевры".

6. <http://artyx.ru/sitemap/>

Вся история искусства: архитектура, биографии мастеров искусств, музеи мира, энциклопедии живописи, скульптура.

7. <http://www.arthistory.ru/>

История изобразительного искусства: направления, течения, художники, музеи.

<http://all-art.do.am;>

<http://artyx.ru;>

<http://egypt.mylivepage.ru;>

<http://egypt-sights.blog.com;>

<http://smallbay.ru;>

<http://www.liveinternet.ru;>

<http://www.miracle.ge>