

**Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова» города Дудинка**

ПРОГРАММА

**Беседы об искусстве
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись»**

**Дудинка
2013**

<p>«Одобрено» Методическим советом МБОУДОД «ДШИ»</p> <p>«31» 08 2015 г.</p>	<p>Утверждаю: Директор МБОУ ДОД «ДШИ» Калинина Т.В.</p> <p>«31» 08 2015 г.</p>
---	---

Протокол № 09 от 31.08.15

Авторская программа – Вараксина Елена Михайловна, искусствовед, преподаватель предмета «Беседы об искусстве»

Рецензент: Раскин А.М., профессор кафедры искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета им.А.М. Горького (1999 г), г. Екатеринбург

Рецензент: Домогацкая И.Е., директор «Научно-методического центра по художественному образованию», 2005 г. (Федеральное агентство по культуре и кинематографии, г. Москва)

Рецензент: Максимова С.Ф., заместитель директора «Научно-методического центра по художественному образованию», 2004 г (Министерство культуры Российской Федерации)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Художественное развитие ребенка - это сложный многоплановый процесс, проявленный в различных сферах и взаимосвязанных элементах: творческое индивидуальное восприятие мира и выражение его через искусство, навыки работы в различных техниках; воображение и пространственное мышление, накопление знаний о мировом художественном процессе. Каждый из этих элементов опирается на определенные особенности ребенка, его психики, опыта, возможностей, требует определенной цели в процессе обучения и достигается через соответствующие темы и задания, помогая в общем процессе художественного развития.

Соответственно, процесс этот выходит на различные виды деятельности в области искусства - как теоретические знания, так и практическую работу.

Особое место в процессе обучения будущего художника занимает курс «Беседы об искусстве», т.к. позволяет широко дифференцировать подход к обучению и вводит в теоретический курс игровые элементы, театрализацию, соревновательный дух и психологическое воздействие.

Курс отличается гуманитарной ориентированностью. В центре его внимания постоянно находится человек во всех его проявлениях и поведенческих стереотипах.

Художественное произведение создается человеком, о человеке и предназначено для человека. Художественная культура ценна именно тем, что предполагает общение между людьми даже через века. Изучая памятники культуры - произведения живописи, скульптуры, литературы..., мы вступаем в диалог с их авторами, с теми людьми, которые в них запечатлены. Художественный образ делает это общение близким и понятным каждому. В диалоге прошлого и настоящего реализуется столь необходимая нам связь времен.

Основу содержания изучаемого материала составляют памятники искусства - картины, скульптура, архитектура. Анализируются художественные стили.

1. Цель данного курса:

-раскрыть сущность искусства перед учащимся и научить самостоятельно знакомиться с экспозициями художественных музеев (классического и современного направлений), научить понимать язык искусства.

С помощью программы можно решить следующие задачи:

I. –образовательные (дать понятие об истории искусства как о мировом процессе; закрепить понятие видов и жанров; ознакомить с основными стилями и направлениями);

II.-развивающие (развивать творческое воображение средствами изобразительного искусства; поощрять в детях вариативность мышления);

Ш.- воспитательные (конкретизировать роль искусства и художника-творца в эволюции человечества; сформировать у детей представление о многообразии творческих подходов к изобразительному искусству, восприимчивость к незнакомому и необычному; поощрять осознанное видение красоты в окружающем мире).

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4 класс	Введение. Мифология	66 ч.
I семестр	«Мифы Древней Греции»	
II семестр	«Славянская мифология»	
5 класс	Введение. Музеи Москвы	66 ч
I семестр	«Государственный Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина»	
II семестр	«Государственная Третьяковская галерея»	
6 класс	Введение. Музеи Санкт-Петербурга	66 ч
I семестр	«Государственный Эрмитаж»	
II семестр	«Русский Музей»	
7 класс	Введение. Что такое современное искусство?	66 ч
I семестр	Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)	
II семестр	Художественная жизнь Красноярского края и Таймыра	
8 класс	Введение в Историю изобразительного искусства	66 ч
I семестр	«Истоки»	
II семестр	«Традиции и современность» (классические сюжеты в творчестве современных художников»	

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основной методический прием- «Путешествие по музею»
 Особенностью построения данной программы является то, что в 1-3 классах в I семестре происходит общение с зарубежным искусством, а во II – с русским.

Учитель вместе с учеником как бы поднимается по ступенькам музея, переходит из зала в зал, от эпохи к эпохе. В 4 классе дети проводят сравнительный анализ современного российского искусства («Эрарта», г.Санкт-Петербург) и регионального (художественная жизнь Красноярского края и Таймыра). В 5 классе идет разговор о традициях и современности, о значении искусства в жизни человека, ведется активная поисковая деятельность (подготовка к выпускному экзамену).

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

1. Излагать материал доступным, понятным для ребенка языком.
2. Стремиться заинтересовать темой и донести до слушателя содержание, заключенное не только в эстетических, но и духовных ценностях мировой культуры, важной составляющей которой является изобразительное искусство.
3. Помогать учащемуся в освоении материала, способствовать более комфортному восприятию и запоминанию словесной и визуальной информации.
4. Характеризуя отдельных мастеров, следует подчеркивать связь их творчества с той эпохой, в которой оно развивалось.
5. Стремиться сформировать у учащихся способность к целостному восприятию и анализу художественного образа, а не отдельных элементов формы и содержания, чтобы было понятно, почему мастером был использован именно этот набор технических и выразительных приемов.
6. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости и, в целом, эстетического восприятия действительности.

В начале каждой темы дается вводное занятие, содержание которого дает возможность ознакомиться с общими вопросами, освещающими особенности развития изучаемого исторического этапа или стиля.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ

Предполагается три различных подхода к изучению памятников культуры, составляющих основу курса:

- эстетический (ориентирован на эмоциональное восприятие действительности; позволяет погрузить учеников в своеобразный мир искусства, развить чувство прекрасного);
- знаково-смысловой (ориентирован на рациональное мышление; раскрывает глубинный смысл, заложенный творцом и эпохой в памятник культуры - расшифровка символики образов, логики построения произведения, анализ художественных стилей);
- практический (ориентирован на привычку детей работать руками - ведь их интересует зачастую не *что* сделано, а *как* сделано).

Необходимо продумывать структуру урока. Предстоящий урок в большей степени зависит от того места, которое он будет занимать в ряду уже проведенных занятий. Бытуют различные типы уроков:

1. -урок изучения нового материала;
2. -урок закрепления знаний;
3. -повторительно-обобщающий урок;
4. -комбинированный урок;
5. -урок-дискуссия;
6. -урок-соревнование;
7. -урок-размышление;

8. -урок-праздник;
9. -урок-беседа (носит всегда проблемный характер);
10. -урок-парадокс;
11. -урок-вернисаж и другие.

Наиболее употребительной является форма комбинированного урока, где наряду с объяснением учителя в качестве важной составной части выступает диалог с учащимися для выяснения степени усвоения материала.

К ОКОНЧАНИЮ ШКОЛЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ

1. Знать:

- жанры и виды изобразительного искусства;
- основные стили и направления изобразительного искусства;
- основных мастеров и самые яркие их произведения;
- иметь представление о взаимоотношении эпох (подражание, взаимодействие, противодействие);
- основные термины из «Словаря художника».

2. Уметь:

- показать на таблице времени эпоху;
- отличить произведения искусства различных стилей;
- самостоятельно по алгоритму подготовить рассказ о заданном произведении; сформулировать свое суждение;
- уметь пользоваться справочной и специальной литературой по искусству.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

С 1 по 4 классы проводятся промежуточные и итоговые проверки:

- промежуточные (на уроке- быстрое тестирование; слушание докладов, выполненных дома- выборочно, проверка докладов – у всего класса).
- итоговые (в конце полугодия- урок-спектакль, урок-концерт, интегрированный урок- беседа с использованием различных видов искусства). В 4 классе проводится олимпиада по истории искусства.
- используется повторение пройденного материала в процессе урока по репродукциям.

Итоговая аттестация (экзамен в 5 классе).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Для демонстрации иллюстративного материала используется проекционная техника: компьютер, телевизор, эпипроектор, экран.
Иллюстративный материал: репродукции, видеоматериал, электронная библиотека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4 класс 1-е полугодие		Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
1	Для чего нам искусство?	2 ч	2 ч		
2	Античность: введение • античная культура живет и сейчас не только в музеях, но и памяти человечества. Благородный Прометей, мудрая Афина, хитрый Гермес, могучий Геракл, прекрасные нимфы...	30	2 ч		
3	• мифы Древней Греции		14 ч		
4	• Эллада - живой и светлый источник творчества многих поколений		2 ч		
5	• мир богов: представление о мироустройстве (составление таблицы)		2 ч		
6	• что такое храм? • ордер: дорический, ионический, коринфский		4 ч		
7	• скульптура Древней Греции («золотой век») «Канон»		4 ч		
8	• орнамент Древней Греции		2 ч		
4 класс 2-е полугодие					
1	«Мы - славяне»: Введение		4 ч		
2	Славянское язычество - целый необозримый мир. Но самое интересное — этот мир жив по сей день, он и не думает умирать, несмотря на тысячу лет христианства.		6 ч		
3	• мистический взгляд славян на мир; сказы		6 ч		
4	• устройство мира		12 ч		
5	• составление таблицы богов и сравнение её с таблицей древнегреческих богов		4 ч		
6	• встреча богов: Эллины и Славяне		4 ч		
		Всего			66 ч

	5 класс 1-е полугодие	Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
1	-«Москва - столичный град» Этот год посвящен 2 музеям Москвы: ГМИИ им. А.С.Пушкина и ГТГ	4ч	4 ч		
2	-Культура — «память человечества»	2 ч	2 ч		
3	-Музей - место для размышлений	2 ч	2 ч		
4	-ГМИИ им.А.С.Пушкина (Москва) • история создания. И.В.Цветаев	2 ч	2 ч		
5	• <u>искусство Древнего Египта:</u> хронология; ритуально-магическая основа искусства Древнего Мира; канон в искусстве Древнего Египта; особенности архитектуры, скульптуры, живописи.	10 ч	8 ч	2ч	
6	• искусство Древней Греции: хронология; светлый мир Эллады; храм - главное сооружение города; скульптура; вазапись. Канон] в греческом искусстве.	10 ч	8 ч	2ч	
▶	Урок-викторина «Встреча культур: «Древний Египет - Древняя Греция»	2 ч	-	2ч	
	5 класс 2-е полугодие				
1	-Государственная Третьяковская Галерея • П.М.Третьяков	2ч	-	-	
2	• алгоритм разбора художественного произведения	2 ч	-	-	
3	«Передвижники»: история движения; Крамской И.Н. «Христос в пустыне»; Суриков В.И. «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Утро стрелецкой казни»; Васнецов В.М. «Богатыри», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке»; В.А.Серов «Девочка с персиками», портреты; М.А.Врубель «Царевна-лебедь», «Пан», «Сирень», «Демон сидящий»; М.В.Нестеров «Видение отроку Варфоломею» Работа над каждой картиной по алгоритму. Обсуждение Д/ф «К истокам» Ч1 (о поездке учащихся ДШИ в г.Красноярск в дом-музей В.И.Сурикова. Обсуждение Д/ф «К истокам» ЧШ (о поездке учащихся ДШИ г.Дудинки в г.Москву, дом-музей Васнецова В.М.; Абрамцево). Готовится газета «Русские художники»	30 ч	20 ч	7 ч	
▶	УРОК-погружение «Музей-место для размышлений». Выставка	-	-	3 ч.	66 ч

6 класс 1-е полугодие		Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
1	<u>Санкт-Петербург - столица Российской империи</u> -Санкт-Петербург-город дворцов, памятников, музеев -Небесные покровители города: апостолы Андрей, Петр и Павел, А.Невский, пр. блаженная Ксения Петербуржская.	2ч	2 ч		
	Этот год посвящен двум крупнейшим художественным музеям мира, которые находятся в С.-Петербурге: Эрмитажу и Русскому музею.	2 ч	2 ч		
2	-Эрмитаж	30 ч			
3	<u>Древний Египет- Античность.</u> Сравнение мировосприятия др. египтян и жителей Эллады	-	2 ч	2ч	
4	<u>Средневековье:</u> рыцарская культура; Романский стиль, Готика.	-	1 ч	1ч	
5	<u>Эпоха Возрождения</u> - культура гуманизма (расцвет портрета - особый интерес к личности) С.Боттичелли - обращение к античной мифологии. Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело - художники Высокого Возрождения. Тициан - великий колорист.	-	6 ч		
6	<u>Северное Возрождение - его особенности.</u> Питер Брейгель (Нидерланды) Альбрехт Дюрер (Германия).	-	4ч		
7	<u>Золотой век живописи - XVII (знакомство)</u> Барокко и классицизм - господствующие стили в европейском искусстве XVIIIв. Д.Веласкес Рубенс П.П., его школа Рембрандт	-	4 ч		
8	<u>Галантный век - XVIII</u> «Век Просвещения» - Франция - «век Великой французской революции» дух и творчество Центральной Европы. А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-Б.Шарден, Ж.-Л.Давид.		2ч.	-	
9	Искусство XIX век (знакомство) <i>Романтизм</i> Франция: Д.Делакруа - «Свобода на баррикадах»		4ч	-	

	Испания: Ф.Гойя. <i>Реализм</i> Франция: Г.Курбе. <i>Импрессионизм: Остановленное мгновение. Цвет и воздух - выход на пленер. Постимпрессионизм - в поисках гармонии</i>				
▶	Заключительный урок «В веках сияющие лица» (образ женщины в произведениях искусства Эрмитажа)	-	-	4 ч.	

	6 класс 2-е полугодие	Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
I	Русский музей	30 ч			
1	История создания музея	1 ч	1 ч	-	-
2	Древнерусский отдел (обзор)	3 ч	3 ч	-	-
3	<u>XVIII век-век русского портрета</u>	2ч	2 ч		
4	Икона-парсуна-портрет (образ) (особа) (изображение) И.Вишняков-п-т Сарры Фермор Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский Д.Левицкий «Смолянки»	10 ч	10 ч		
5	<u>XIX век</u> О.Кипренский «Е.Давыдов» К.Брюллов «Последний день Помпеи» А.Иванов «Явление Христа народу» (авторский вариант, сравнение с картиной ГТГ) И.Репин «Воскрешение дочери Иаира» «Бурлаки на Волге», «Заседание государственного Совета» В.И.Суриков «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» (Н.Еремеев «Обиход»)	10 ч	10 ч		
6	Обсуждение д/ф «К истокам» ч.1 –«по суриковским местам»)	-	-	2 ч	
7	Обсуждение д/ф «К истокам» ч.2 –«в гостях у Поленова В.Д.»)	-	-	2 ч	
▶	Урок-соревнование, встреча команд: « Санкт-Петербург - столица Российской империи». Выставка.	-	-	4 ч.	66 ч

7 класс 1-е полугодие		Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
1	Что такое современное искусство? (обзор)	2 ч	2 ч		
2	Что такое стили XX века? Абстракционизм Конструктивизм Кубизм Постимпрессионизм Сюрреализм Экспрессионизм и др. Терминология современного искусства, технологии	12 ч	10 ч	2ч	
3	Классические сюжеты в творчестве современных художников: -мифологические -библейские (обзор коллекции музея «Эрарта», Санкт-Петербург)	18 ч	14 ч	4 ч	
4	Подготовка выставки фоторепродукций				
7 класс 2-е полугодие					
1	Какое место в культуре страны занимает региональное изобразительное искусство?	2ч	2 ч.	-	
2	Художественный фонд Таймырского краеведческого музея (обзор)	4 ч.	-	4ч	
3	Художественный фонд Таймырского Дома народного творчества (обзор)	4 ч	-	4ч	
4	Норильская художественная галерея: мастера и их творения. Работа с видеоматериалами и в фондах галереи.	20 ч	16 ч.	4ч	
5	Подготовка и проведение художественной выставки любого мастера Сибири: -выбор мастера; -подготовка экспозиции; -подготовка сценария открытия выставки.	4 ч	-	4ч	
		Всего			66 ч

8 класс 1-е полугодие		Количество часов на тему	теоретические	практические	Кол-во часов в год
I	Введение в историю изоискусства	32 ч			
1	Понятие «Светское – религиозное искусство»	2 ч	-	-	
2	Что такое Человек?	2 ч.	-	-	
3	Какую роль играет изобразительное искусство в жизни людей?	2 ч.	-	-	-
4	Русь языческая- Русь Христианская- Россия светская	2 ч.	-	-	
5	Древнерусское искусство- одна из вершин Мировой художественной культуры.	4 ч	2 ч	2 ч	
6	Особенности древнерусской изобразительной системы	2 ч	-	-	
7	Место иконы в убранстве храма. Канон в древнерусской живописи: Спас, Богородица, Святые.	4 ч	3ч	1ч	
8	Древнерусское зодчество: Киев, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва.	4ч	-	-	
9	Великие иконописцы Руси: Ф.Грек, А.Рублев, Д.Черный, Дионисий	4 ч	-	-	
10	Арх. Зинон- влияние древнерусского искусства на Мировую Художественную культуру.	2 ч	-	-	
▶	Концерт- вернисаж «Высокое искусство русских храмов	-	-	4 ч.	
8 класс 2-е полугодие					
1	Традиции и современность: что это такое?	2 ч	-	-	
2	В.М.Васнецов-художник-монументалист; продолжатель древнерусских традиций; М.В.Нестеров-друг и соратник Васнецова В.М.	4 ч	4 ч	-	
3	Петров-Водкин К.С., Кустодиев Б.М., Кандинский В. Малевич К., Шагал М., Коненков С. И другие	4ч	4ч	-	
4	Что такое советский период развития искусства? (обзор экспозиции ГТГ-Крымский Вал) Пластов А.А., Коржев-Чувелев Г., Челищев П.Ф., Красаускас З., Попков В., Неменский Б. и другие (на усмотрение педагога)	10	10	-	
5	Подготовка к экзамену	10	-	10	66 ч
▶	Выпускной экзамен				

	<p>Выпускной экзамен проводится в течение 2-х дней; 4 этапа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка творческого проекта с презентацией (готовится во II полугодии последнего года обучения); 2. Выставка копий классических произведений (учащиеся принимают участие в подготовке выставки); 3. Устный экзамен по билетам (2 вопроса -терминология -музей) 4. викторина по художественным произведениям
	<ol style="list-style-type: none"> 1 день- устный экзамен, викторина 2 день- защита творческих проектов с презентацией и представление копии.

Библиография

I. Античность

1. Бродский Б. Жизнь в веках. М., 1990
2. Варшавский А. Пелика с ласточкой. М, 1971
3. Гузик М. В поисках золотого руна. М., 1994
4. Иванов Н. Триста вопросов и ответов о мифологии. Ярославль, 1997
5. Кун Г. Мифы Древней Греции. М, 1975
6. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Уроки античной культуры. Обнинск, 1998
7. Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М.,1994
8. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. М., 1992

II. Славянство

1. Афанасьев Н.Н. Древо жизни: избранные статьи. М., 1982
2. Афанасьев Н.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т.1. М., 1994
3. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. Свердловск, 1974
4. Былины. Составитель Ю.Г. Круглов М., 1993
5. Еремеев П. Обиход. М., 1990
6. Кайсаров А.С, Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Саратов, 1993
7. Панкеев В.Я. Русские праздники. М., 1998
8. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986
9. Русские веды. М., 1992
10. Семенова М. Мы - славяне. С-Пб., 1998
11. Шуклин В. Мифы русского народа. Екатеринбург, 1997

III. Музеи

1. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. М., 1990
2. Вельфлин Г. Классическое искусство. С-Пб., 1912
3. Гуревич П.С. Культурология. Курс лекций. 2003г.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: вып. I, II, III. М., 1989
5. Муратов П. Образы Италии. МЛ 995
6. Любимов Л.Д. Искусство Древнего Мира. М., 1997
7. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1996
8. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии. М., 1996
9. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века: Рассвет на Неве. М., 1995
10. Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». М., 1996
- П.Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. М., 1989

IV. Литература для учащихся

1. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. / Глав. ред. М.Д. Аксенова. - М - 1997.

2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 вв. /Гл. ред. М.Д. Аксенова. - М - 1999.
3. Бродский Б. Связь времен. - М. - 1974.
- 4.Варшавский А. Жемчужное ожерелье. - М - 1965. 5.Варшавский А. Крамольные полотна. - М - 1963. 6.Волынский Л.И. Зеленое дерево жизни. - М - 1964. 7.Волынский Л.И. Семь дней. - М - 1958.
8. Верещагина / Г. Художник. Время. История. - Л - 1973.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 1. От древнейших времен по 16 век. Очерки. -М - 1969.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск 2. Северное Возрождение; Страны Западной Европы 17 и 18 вв.; Россия 18 в. - М. -1989.
11. История русского искусства. Учебник. - М -1661.
12. Немилова И.С. Загадки старых картин. - М- 1988. 13. Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. - М - 1966.