

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Срок обучения 8 лет; 8 лет с дополнительным годом (9-й класс)

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Буринская Э. В.

«27» августа 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Методист

Николаева Н. С.

«27» августа 2018 г.

Преподаватели:

Шкварина М.Ю.

Кривоговец М.В.

Санкт-Петербург
2018 г.

Рассмотрено и принято
Методическим советом СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 6»

Протокол № 1

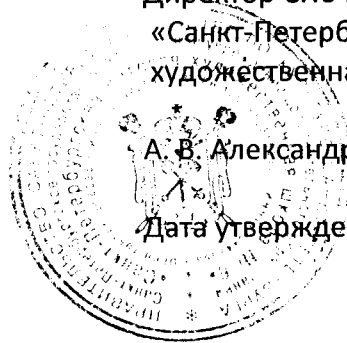
Дата рассмотрения: 27 августа 2018 г.

Утверждаю:

Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 6»

А. В. Александрова

Дата утверждения: 27 августа 2018 г.

Содержание:

1. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Организация образовательного процесса;*
- Срок реализации учебного предмета;*
- Форма проведения аудиторных занятий;*
- Объем учебного времени и виды учебной работы;*
- Методы обучения;*
- Самостоятельная работа учащихся.*

2. Содержание учебного предмета

-
- *Учебно – тематический план;*
- *Содержание тем и разделов.*

3. Требования к уровню подготовки обучающихся;

4. Формы и методы контроля, система оценок;

5. Материально – технические условия реализации предмета;

6. Список литературы.

1. 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». Отправной точкой при разработке курса явился проект примерной программы учебного предмета "Беседы об искусстве". Однако предложенный проект переосмыслен преподавателем в соответствии с личным видением способов реализации целей и задач данного курса, с представлением о специфике восприятия учебного материала учащимися разных возрастных групп, определившими ряд изменений и дополнений в содержании и структуре курса.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» представляет собой цикл бесед и диалогов о разнообразных видах искусства. Он призван сформировать у детей представление о многообразии мира искусства, специфике художественного языка, видах, жанрах и техниках изобразительного искусства, привить учащимся навыки восприятия художественного образа, развить в них потребность общения с искусством, побудить и подготовить их к практической деятельности в сфере искусства.

Таким образом предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств и является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

При составлении программы курса особое внимание уделялось знакомству детей с народной культурой, а также разнообразными видами и памятниками искусства Петербурга.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель:

Формирование всесторонне развитой личности; художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах; формирование художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи:

- Знакомство с многообразием видов искусств;
- Развитие навыков восприятия искусства;
- Развитие навыков ведения дискуссии, диалога;
- Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом;
- Формирование навыков восприятия художественного образа;
- Знакомство с особенностями языка различных видов искусства;
- Обучение специальной терминологии искусства;
- Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

Организация образовательного процесса.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года; при реализации указанной программы со сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Групповые занятия по 5 – 15 человек.

Объем учебного времени и виды учебной работы.

Срок освоения 3 года.

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		Зачет		Зачет		Зачет	

Срок освоения 1 год.

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

Методы обучения.

- Объяснительно – иллюстративный;
- Творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах).

Самостоятельная работа учащихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. Самостоятельные работы учащихся выполняются в форме домашних заданий (зарисовки по теме, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала, посещение музеев, концертных залов, театров).

2. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» построено с учетом возрастных особенностей детей. Логика построения его программы подразумевает постепенное и последовательное приобщение учащихся к сфере искусства, развитие навыков его восприятия.

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

Программа «Беседы об искусстве» (**3 года**) ориентирована на детей 7 – 10 лет. Последовательность тем, характер материала в разделах программы «Беседы об искусстве», рассчитанной на трехлетний срок обучения, выстраиваются с учетом возрастных возможностей детей по принципу постепенного нарастания сложности поставленных задач. Она включает в себя следующие разделы:

- Первому году обучения отводится роль введения в изучении младшими школьниками разнообразных видов искусства. Тематика раздела «Азбука искусства» призвана в доступной форме познакомить детей с изобразительными и неизобразительными видами искусства, дать им представление о взаимосвязи искусств и многообразных сферах приложения труда художника, познакомить с художественными техниками, видами, жанрами и популярными памятниками искусства, а также ввести их в круг базовых искусствоведческих понятий.

Полученные на уроках знания призваны помочь детям в практических занятиях изобразительным искусством, приобщить их к атмосфере творчества, привить им любовь к культуре родной страны. Учитывая эмоциональную отзывчивость детей данного возраста, важная роль в обучении отводится сочетанию бесед с просмотром фильмов и мультфильмов, прослушиванием музыки, чтением отрывков произведений художественной литературы и рисованием.

- Программа второго года обучения включает в себя беседы о природе и роли искусства, о художественном образе, композиции, идее как неотъемлемых элементах искусства, знакомство с художественными музеями Петербурга и шедеврами их коллекций. Она предусматривает также последовательное рассмотрение изобразительных и неизобразительных видов искусства и знакомство с их выразительными средствами, знакомство с жанрами, освоение первичных навыков анализа картины.

- На третьем году обучения предполагается более углубленное знакомство детей с материалами, техниками и выразительными средствами изобразительных искусств, с историей развития, многообразием возможностей и характерными особенностями жанров. При этом особое внимание уделяется памятникам искусства Петербурга.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (1 год) рассчитана на детей 10 – 12 лет и включает в себя следующие разделы:

- Общая характеристика видов искусства;
- Пространственные (пластические) виды искусства;
- Динамические (временные) виды искусства;
- Синтетические (зрелищные) виды искусства;
- Материалы, техники и выразительные средства изобразительного искусства;
- Жанры изобразительного искусства.

Учебно – тематический план.

Срок освоения программы 3 года.

1-й год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			48	16	32
Азбука искусства					
1	Вводная беседа «Искусство и мы»	беседа	1,5	0,5	1
2	Архитектура	беседа	1,5	0,5	1
3	Балет	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
4	Витраж	беседа	1,5	0,5	1
5	Гжель	беседа	1,5	0,5	1
6	Декоративная скульптура	беседа	1,5	0,5	1

7	Дымковская игрушка	беседа	1,5	0,5	1
8	Живопись	беседа	1,5	0,5	1
9	Жанр. Бытовой жанр	беседа	1,5	0,5	1
10	Животные в искусстве	беседа	1,5	0,5	1
11	Иллюстрация	беседа	1,5	0,5	1
12	Картина, композиция	беседа	1,5	0,5	1
13	Кружево	беседа	1,5	0,5	1
14	Летний сад	беседа	1,5	0,5	1
15	Литература	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
16	Мозаика	беседа	1,5	0,5	1
17	Монумент	беседа	1,5	0,5	1
18	Музей	беседа	1,5	0,5	1
19	Музыка	Урок-прослушивание	1,5	0,5	1
20	Натюрморт	беседа	1,5	0,5	1
21	Орнамент	беседа	1,5	0,5	1
22	Пейзаж	беседа	1,5	0,5	1
23	Портрет	беседа	1,5	0,5	1
24	Рельеф	беседа	1,5	0,5	1
25	Рисунок	беседа	1,5	0,5	1
26	Роспись по дереву	беседа	1,5	0,5	1
27	Силуэт	беседа	1,5	0,5	1
28	Сказка в искусстве	Интегрированное занятие	1,5	0,5	1
29	Театр	беседа	1,5	0,5	1
30	Фасад, фронтоны	беседа	1,5	0,5	1
31	Храм	беседа	1,5	0,5	1
32	Ювелирное искусство	беседа	1,5	0,5	1

2-й год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1	Что такое искусство? Виды искусства.				
1.1	Вводная беседа: Что такое искусство?	Интерактивное занятие	4,5	1,5	3
1.2	Виды искусства.	беседа	1,5	0,5	1
2	Изобразительные искусства.				
2.1	Изобразительные искусства. Выразительные средства изобразительных искусств.	беседа	1,5	0,5	1
2.2	Секреты композиции.	беседа	1,5	0,5	1
2.3	Анализ художественного произведения.	беседа	1,5	0,5	1
2.4	Содержание в искусстве. Что	беседа	9	3,5	6

	такое жанры?				
2.5	Народное искусство.	Интерактивное занятие	3	1	2
2.6	Любителям искусства: журналы, книги, Интернет.	Интерактивное занятие	1,5	0,5	1
2.7	Художественные музеи.	беседа	4,5	1,5	3
3	Неизобразительные искусства.				
3.1	Литература.	Интерактивное занятие	4,5	1,5	3
3.2	Музыка.	Интерактивное занятие	4,5	1,5	3
3.3	Искусство танца.	Интерактивное занятие	3	1	2
3.4	Театр.	Интерактивное занятие	4,5	1,5	3
3.5	Кино и телевидение.	Интерактивное занятие	4,5	1,5	3

3-й год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			49,5	16,5	33
1	Изобразительное искусство.				
1.1	Живопись.	беседа	6	2	4
1.2	Графика.	беседа	6	2	4
1.3	Скульптура.	беседа	4,5	1,5	3
1.4	Архитектура как вид изобразительного искусства.	беседа	6	2	4
1.5	Декоративно прикладное искусство как вид изобразительного искусства и дизайн.	беседа	6	2	4
1.6	Фотография как вид изобразительного искусства.	беседа	3	1	2
2	Жанры изобразительного искусства				
2.1	Портрет.	беседа	3	1	2
2.2	Пейзаж.	беседа	3	1	2
2.3	Натюрморт.	беседа	3	1	2
2.4	Исторический жанр.	беседа	3	1	2
2.5	Бытовой жанр.	беседа	3	1	2
2.6	Анималистический жанр.	беседа	3	1	2

Срок освоения программы 1 год.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	16,5	49,5
1	Виды искусства				

1.1	Вводная беседа: Что такое искусство? Искусство вокруг нас.	беседа	4	1	3
1.2	Виды искусства	беседа	2	0,5	1,5
1.3	Общая характеристика пространственных (пластических) видов искусства.	беседа	2	0,5	1,5
1.4	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Литература как вид искусства.	Интегрированное занятие	4	1	3
1.5	Музыка как вид искусства.	Урок - прослушивание	4	1	3
1.6	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Хореография и виды танцевального искусства.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
1.7	Искусство театра.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
1.8	Кино и телевидение.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5
2	Язык изобразительного искусства.				
2.1	Виды изобразительного искусства. Живопись.	беседа	6	1,5	4,5
2.2	Графика как вид изобразительного искусства.	беседа	6	1,5	4,5
2.3	Скульптура.	беседа	4	1	3
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства.	беседа	6	1,5	4,5
2.5	Декоративно – прикладное искусство и дизайн.	Интегрированное занятие	4	1	3
2.6	Фотография как вид изобразительного искусства.	беседа	4	1	3
3	Содержание в изобразительном искусстве. Жанры.				
3.1	Понятие жанров. Портрет.	беседа	2	0,5	1,5
3.2	Пейзаж.	беседа	2	0,5	1,5
3.3	Натюрморт.	беседа	2	0,5	1,5
3.4	Исторический жанр.	беседа	2	0,5	1,5
3.5	Бытовой жанр.	беседа	2	0,5	1,5
3.6	Анималистический жанр.	беседа	2	0,5	1,5
4	Любителям искусства.				
4.1	Заключительное занятие. Музеи, библиотеки, интернет, периодические издания в области искусства.	Интегрированное занятие	2	0,5	1,5

Содержание разделов и тем.

Срок освоения 3 года.

Первый год обучения. «Азбука искусства».

- 1. Тема: Вводная беседа «Искусство и мы».** Урок-знакомство. Необходимые требования и материалы к уроку. Беседа о том, что такое искусство, какие виды искусства нас окружают, почему человек нуждается в творческом самовыражении, в искусстве. Просмотр мультфильмов об искусстве. Самостоятельная работа: Ответить на вопрос, почему вы нуждаетесь в искусстве? Какова роль искусства в вашей жизни?
- 2. Тема: Архитектура.** Архитектура как вид изобразительного искусства, наиболее тесно связанный с жизнедеятельностью человека. Важная роль практической составляющей, художественный образ в архитектуре. Виды (типы) построек, которые нас окружают (жилые дома и общественные сооружения, сооружения мемориального характера – арки, колонны) и их особенности. Разнообразие материалов, стилей и образов. Архитектура «приглашающего» характера. Понятие архитектурного ансамбля. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки фасада Петропавловского собора, Нарвских ворот, Ростральной колонны.
- 3. Тема: Балет.** Балет как один из видов искусства танца. Пластика как основа танцевального образа. Структура балетного спектакля. Важная роль музыки, художественного оформления спектакля. Понятие «либретто». Просмотр балетов, созданных на основе сказочных образов и сюжетов. Самостоятельная работа: зарисовка балетных па.
- 4. Тема: Витраж.** Особая техника, причисляемая к техникам живописи. История возникновения, назначение, художественные особенности и технология изготовления витража. Декоративность как характерная особенность витражного изображения. Витраж в современной архитектуре. Самостоятельная работа: копирование витража.
- 5. Тема: Гжель.** Понятие народного искусства и промысла. Как рождались промыслы? История возникновения промысла «Гжель». Назначение изделий, мотивы и характер росписи. Самостоятельная работа: зарисовать изделия промысла, копировать мотивы росписи.
- 6. Тема: Декоративная скульптура.** Скульптура как вид искусства. Что такое «декоративный»? Декоративная скульптура – скульптура, используемая для украшения архитектурного интерьера или экстерьера. Атланты, кариатиды. Скульптурные украшения мостов Петербурга (Банковский мост, Львиный мост, квадрига арки Главного штаба, Александрийского театра и др.). Самостоятельная работа: зарисовка декоративной скульптуры с изображением львов Львиного моста и грифонов Банковского моста.
- 7. Тема: Дымковская игрушка.** История промысла, материалы и техника изготовления Дымковской игрушки. Характер и приемы росписи. Сюжеты и персонажи. Дымковская игрушка сегодня (назначение, роль). Самостоятельная работа: зарисовка различных персонажей Дымковской игрушки.
- 8. Тема: Живопись.** Знакомство с понятием «живопись», «живописец». Материалы, используемые в живописи (бумага, холст, кисти, краски, палитра, мольберт). Живописные техники (акварель, гуашь, масло). Цвет как главное выразительное средство живописи. Цвет как средство передачи настроения, идеи картины. Роль мазка в живописи. Знакомство с работами известных живописцев. Самостоятельная работа: зарисовка материалов и предметов, необходимых для работы художнику-живописцу.
- 9. Тема: Жанр. Бытовой жанр.** Знакомство с понятием «жанр». Многообразие жанров. Бытовой жанр в изобразительном искусстве и разнообразие его интерпретаций. Самостоятельная работа:

2.4. Тема: Исторический жанр. Знакомство с историей возникновения и разнообразными видами исторической картины, с ролью и местом исторического жанра в изобразительном искусстве. Роль композиции в исторической картине. Этапы воплощения замысла. Знакомство с работами выдающихся представителей исторического жанра. Самостоятельная работа: подготовить рассказ об одном из сюжетов исторической картины.

2.5. Тема: Бытовой жанр. Знакомство с историей возникновения бытового жанра, эволюцией его форм, местом и ролью в изобразительном искусстве. Усиление идейно – демократической роли жанра в европейском и русском искусстве 19 – 20 веков. Самостоятельная работа: подготовить рассказ об одной из картин бытового жанра.

2.6. Тема: Анималистический жанр. История возникновения и развития анималистического жанра, его своеобразие и специфика. Знакомство с работами крупнейших художников-анималистов. Самостоятельная работа: подбор иллюстраций по теме.

Срок освоения 1 год.

Раздел 1. Виды искусства.

1.1. Тема: Вводная беседа: Что такое искусство? Искусство вокруг нас.

Знакомство. Беседа о сути предмета «Беседы об искусстве», об интересах, увлечениях, о многообразии окружающих нас видов искусства.

Что такое искусство? Многообразие его форм и содержания. Понятие художественного образа. Роль композиции. Язык и выразительные средства искусства. Самостоятельная работа: привести примеры подлинных произведений искусства из области живописи, музыки, кинематографа, литературы и др. Ответить на вопрос: какую роль играет искусство в вашей жизни?

1.2. Тема: Виды искусства. Понятие «виды искусства». Принципы деления искусств на виды. Пространственные (пластические), динамические (временные) и синтетические (зрелищные) виды искусства. Их особенности и выразительные средства. Самостоятельная работа: написать небольшой рассказ о своих увлечениях и любимых видах искусства.

1.3. Тема: Общая характеристика пространственных (пластических) видов искусства. Виды изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография). Выразительные средства изобразительных искусств, общее и особенное. Связь формы и содержания в пластических видах искусства. Законы и средства композиции. Понятие «жанра». Понятие сюжета и идеи произведения. Анализ художественного произведения. Самостоятельная работа: написать сочинение по предложенной картине.

1.4. Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Литература. Характеристика динамических видов искусства.

Роль литературы в нашей жизни. Литература как вид искусства. Художественный образ в литературе. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Структура литературного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)). Литература и изобразительное искусство. Пейзаж в поэзии и прозе. Чтение отрывков художественной литературы (И.Бунин, Б.Житков, У.Хэрриот и др.)

Литературные музеи Петербурга. Выдающиеся писатели и поэты, связанные с образом города (А.Пушкин, И.Крылов, М.Зощенко, А.Ахматова и др.). Просмотр передачи «Будильник» с экранизацией рассказов М.Зощенко.

Самостоятельная работа: написать сочинение на тему: «Моя любимая книга», «Мой любимый литературный герой».

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Знания, умения и навыки, 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 сфере искусства;
2. Знание особенностей языка различных видов искусства;
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства;
4. Владение навыками восприятия художественного образа;
5. Формирование навыков логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу;
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (книги, журналы, Интернет, музеи);
7. Формирование этических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, музеи, выставочные залы, театры, концертные залы).

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, 5-м и 6-м полугодиях при 3-летнем сроке реализации программы и в 1-м и 2-м полугодиях при реализации программы 1 год. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (сообщение, сочинение, зарисовки и композиции).

Материально – технические условия реализации предмета.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Беседы об искусстве», должна быть оснащена удобной мебелью, мультимедийным оборудованием, художественными альбомами, демонстрационными моделями, наглядными пособиями, видео и аудио материалами.