ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом школы
Протокол от 15.06.2023 № 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор _____ И.М. Сперанский
Приказ от 15.06.2023 № 142

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств «Живопись» срок освоения программы 5 лет

Рабочая программа по предмету "Беседы об искусстве"

Санкт-Петербург
2023 г

Предмет БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Структура программы учебного предмета

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Цель и задачи учебного предмета;

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

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» 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.

Целью данного предмета является приобщение учащихся к общечеловеческим культурным ценностям. Приобщение учащихся к мировому художественному наследию человечества, позволяющее им ориентироваться в информационно культурных сферах общества, владеть специфическими знаниями.Развитие у учащихся интегративного мышления, мотивации к познанию и творчеству. Духовно – нравственное и художественно – эстетическое воспитание учащихся.

Учащиеся знакомятся с видами изобразительного искусства, жанрами изобразительного искусства, стилями и художественные направления, популярными художественными произведениями, терминологией предмета.

I. 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.

II. 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.

Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.

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

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс

Задачи:

1. Умение идентифицировать наиболее характерные художественные произведения по культурной принадлежности, периоду, стилю, художественному направлению
2. Уметь анализировать стилистическое, художественно – композиционное решение произведения
3. Уметь использовать полученные знания в практической работе над собственными художественными произведениями.

1 полугодие

Тема: Понятие о видах искусства.
Тема: Тайны художественного образа.
Тема: Язык архитектуры. Понятие об архитектурных стилях.
Тема: Язык изобразительного искусства.
Тема: Художественные средства и жанры живописи.
Тема: Художественная фотография.
Тема: Язык скульптуры.
Тема: Декоративно-прикладное искусство. Искусство дизайна.
Тема: Художественный образ в музыке.
Тема: Художественный образ в литературе.

2 полугодие

Возвышенное и низменное, комическое и трагическое в искусстве.
Тема: Актер и режиссер в театре.
Тема: На премьере в драматическом театре.
Тема: В мире танца.
Тема: Искусство графики и его художественные возможности.
Тема: Искусство кино и его выразительные возможности.
Тема: Духовный мир человека в произведениях мировой культуры.
Тема: Вечные образы в искусстве.
Тема: Взаимодействие искусств в будущем.
Тема: Дискуссия «Можно ли считать искусством Интернет».

Аттестация:

2 полугодие:

Зачет:

Урок творчества.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценки по результатам текущей промежуточной аттестации

• **5 (отлично)**Дан полный, развернутый ответ, получены ответы на все поставленные вопросы экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. Продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде целостного аргументированного ответа.
• **5- (отлично с минусом)** Дан полный, развернутый ответ, получены ответы на все поставленные вопросы экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. Продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде целостного аргументированного ответа.
Есть 1-2 незначительных недочёта.
• **4+ (хорошо с плюсом)** Дан полный ответ, получены ответы на все поставленные вопросы экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. В целом продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде аргументированного ответа, однако допущено несколько неточностей негрубого характера и одна существенная ошибка.
• **4 (хорошо)** Дан полный ответ, получены ответы на большинство поставленных вопросов экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. В целом продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде аргументированного ответа, однако допущено несколько неточностей негрубого характера, одна существенная ошибка и одна незначительная ошибка.
• **4- (хорошо с минусом)** Дан полный ответ, получены ответы на большинство поставленных вопросов экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения

изобразительного искусства в письменной или устной форме. В целом продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде аргументированного ответа, однако допущено несколько неточностей негрубого характера, одна существенная ошибка, две незначительных ошибки. Используется дополнительное время, позволяющее сформулировать необходимый ответ.

• **3+ (удовлетворительно)** Продемонстрировано недостаточное владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства, требуется дополнительное время на формулирование, в итоге дается неполный ответ. Не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Ответ содержит 2 фундаментальные ошибки и 4-5 незначительных ошибок.

• **3 (удовлетворительно)** Продемонстрировано недостаточное владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства, требуется дополнительное время на формулирование, в итоге дается неполный ответ. Не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Ответ содержит 3 фундаментальных ошибки и 4-5 незначительных ошибок.

• **3- (удовлетворительно с минусом)** Продемонстрировано недостаточное владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства, требуется дополнительное время на формулирование, в итоге дается неполный ответ. Не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Ответ содержит 4 фундаментальных ошибки и 5-6 незначительных ошибок. Ответ в устной форме не структурирован и не полон.

• **2 (неудовлетворительно)** Продемонстрировано отсутствие первичных историко-теоретических знаний изобразительного искусства, не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Большая часть содержания ответа ошибочна.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

Основные методы обучения:

– объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;

– частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);

– творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 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. Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Критерии оценки по результатам итоговой аттестации

• **5 (отлично)**Дан полный, развернутый ответ, получены ответы на все поставленные вопросы экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. Продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде целостного аргументированного ответа.

• **4 (хорошо)** Дан полный ответ, получены ответы на большинство поставленных вопросов экзаменационного билета или по заданию на тему анализа произведения изобразительного искусства в письменной или устной форме. В целом продемонстрировано владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства. Анализ произведения изобразительного искусства представлен в виде аргументированного ответа, однако допущено несколько неточностей негрубого характера, одна существенная ошибка и одна незначительная ошибка.

• **3 (удовлетворительно)** Продемонстрировано недостаточное владение теоретическими знаниями и основными терминами в области изобразительного искусства, основных исторических периодов развития изобразительного искусства, знание произведений изобразительного искусства, требуется дополнительное время на формулирование, в итоге дается неполный ответ. Не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Ответ содержит 3 фундаментальных ошибки и 4-5 незначительных ошибок.

• **2 (неудовлетворительно)** Продемонстрировано отсутствие первичных историко-теоретических знаний изобразительного искусства, не в полной мере раскрыта специфика основных выразительных средств художественного языка произведения изобразительного искусства. Большая часть содержания ответа ошибочна.

СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
3. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
4. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2004
7. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992

8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
11. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
14. Люшер М. Магияцвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
16. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
17. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
18. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974

Учебная литература

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2
2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
5. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005
6. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985
7. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968
9. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980
10. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
11. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
12. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
13. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
14. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
15. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
16. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
17. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
18. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
19. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
20. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
21. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
22. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
23. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
24. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
25. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
26. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
27. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

28. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2023/06/28 00:00:00 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Сформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----