

Городская Управа города Калуги
Управление культуры города Калуги
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Детская школа искусств №1 имени Н.П. Ракова»

ПРИНЯТО
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ
МБОУДО
«ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г. Калуги
от 31.08.2020 г.
Протокол № 1

ОДОБРЕНО
МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ
Протокол № 1
от 31.08.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область

ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету

ПО.02. УП. 01

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Нормативный срок освоения программы 5(6) лет

Калуга 2020

Разработчик: Ю.Е. Петракова, преподаватель МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова»

Рецензенты: Т.Г. Жемчужникова, преподаватель живописи ГБОУ СПО КО Калужский областной колледж культуры и искусств

О.В. Сорокина, преподаватель методики ИЗО ГБОУ СПО КО Калужский областной колледж культуры и искусств

В.В.Бердиков, председатель ПЦК «Дизайн» ГБОУ СПО КО Калужский областной колледж культуры и искусств

Е.Н. Шумова, преподаватель МБОУДО «Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова»

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

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

Основой для создания программы послужила замечательная книга Франсуазы Барб Галль «Как говорить с детьми об искусстве». Программа направлена на пробуждение интереса к изобразительному искусству, на развитие навыка высказывать свои впечатления и на анализ увиденного. Темой урока является одно произведение искусства. Педагог может предложить его на своё усмотрение, главное, чтобы оно являлось памятником определённой эпохи, культуры и было безусловным, признанным шедевром. Урок строится в форме диалога, который определяется, прежде всего, вопросами детей. Педагог должен досконально знать историю создания произведения, автора (если он известен), сюжет, обстоятельства времени, в котором было создано произведение, и быть готовым к любым вопросам детей. Дети разных возрастов по-разному реагируют на картину, их интересуют разные вещи, разные аспекты произведения. Педагогу необходимо вызвать интерес к созерцаемому, желание смотреть, видеть, чувствовать и понимать увиденное. Можно начать обсуждение картины или скульптуры с короткого рассказа о сюжете, объяснив его смысл (античный миф или евангельская история). Но очень важно вывести детей на разговор о том, что видят в произведении они, что они знают, а что нет, что их волнует и вызывает эмоциональный отклик в их душе или что их заинтересовало, что им хотелось бы понять в увиденном. В ходе диалога можно рассказать о художнике, о материалах, которыми он пользовался, об обстоятельствах, побудивших его создать картину и т.д. Объясняя содержание, разбирать композицию, цветовой строй, ритм пятен и

форм, побуждая детей анализировать произведение с профессиональной точки зрения.

В данной программе представлены произведения различных эпох, жанров, выполненные в различных техниках. Предпочтение отдано европейской традиции от античности до современного искусства.

Программа является подготовительной для освоения программы «История изобразительного искусства», и не требует от детей какой – либо специальной подготовки или способностей, поэтому доступна для освоения в любых детских аудиториях – кружках, клубах и т.д.

Возраст детей, на которых рассчитана реализация программы – 10 -12 лет.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ **СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД**

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов
	1-й год		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	24	25,5	49,5
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	32	34	66
Вид промежуточной аттестации		3.	

3. – зачет

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:

1. Виды искусства.
2. Знакомство с произведениями изобразительного искусства.

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

П. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» (срок освоения программы 1 год)
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

- I четверть – 12 часов

№	Название темы	Количество часов аудиторных занятий
Виды искусства		
1	Вводная беседа о видах искусства.	1,5 часа
2	Знакомство с видами изобразительного искусства	1,5 часа
3	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	1,5 часа
4	Скульптура и архитектура как виды изобразительного искусства	1,5 часа
5	Декоративно-прикладное искусство и дизайн как виды изобразительного искусства	1,5 часа
6	Русские народные промыслы.	1,5 часа
7	Ремесла родного края.	1,5 часа
8	Жанры изобразительного искусства	1,5 часа

- II четверть – 12 часов

№	Знакомство с произведениями изобразительного искусства.	
9	Золотой трон фараона Тутанхамона.	1,5 часа
10	Эксекий. Чёрнофигурная ваза «Аякс и Ахилл»	1,5 часа
11	Благовещение. Фра Анжелико.	1,5 часа
12	Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк.	1,5 часа
13	Святой Георгий. Паоло Уччело.	1,5 часа
14	Рождение Венеры. Боттичелли.	1,5 часа
15	Испытание святого Антония. Иероним Босх.	1,5 часа
16	Мона Лиза или Джоконда. Леонардо да Винчи.	1,5 часа

- III четверть – 15 часов

17	Пейзаж со святым Иеронимом. Иоахим Патинир.	1,5 часа
18	Конный портрет Карла пятого. Тициан.	1,5 часа
19	Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. Питер Брейгель Старший.	1,5 часа
20	Давид с головой Голиафа. Микеланджело да Караваджо.	1,5 часа
21	Шулер с трефовым тузом. Жорж де Латур.	1,5 часа
22	Натюрморт с фруктами и омаром. Ян Давидс де Хем.	1,5 часа
23	Суд Соломона. Никола Пуссен.	1,5 часа
24	Любовное письмо. Ян Вермеер Делфтский.	1,5 часа
25	Последний день Помпеи. Карл Брюллов.	1,5 часа

26	Воскресение Христово (фреска монастыря Хора, XIV век).	1,5 часа
- IV четверть – 10,5 часов		
27	Дождь, пар и скорость. Большая Западная железная дорога. Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер.	1,5 часа
28	Завтрак. Клод Моне.	1,5 часа
29	Голубые танцовщицы. Эдгар Дега.	1,5 часа
30	Едоки картофеля. Винсент ван Гог.	1,5 часа
31	Девочка с персиками. Валентин Серов.	1,5 часа
32	Плачущая женщина. Пабло Пикассо.	1,5 часа
33	Пейзаж. Василий Кандинский.	1,5 часа

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок и выполнение практических работ (поиск информации, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а

также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ (срок освоения 1 год)

ВИДЫ ИСКУССТВА

1. Тема: Вводная беседа о видах искусства.

Что такое искусство. Зачем оно нужно. почему возникло и существует. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

2. Знакомство с видами изобразительного искусства.

Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

3. Графика и живопись как виды изобразительного искусства.

Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

4. Скульптура и архитектура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

5. Декоративно-прикладное искусство и дизайн как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства.

6. Русские народные промыслы. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России: Гжель, Хохлома, Городец, Палех, Федоскино, Жостово, Каргопольская роспись. Традиции и современность.

7. Ремесла родного края.

История возникновения ремесел родного края. Желательна экскурсия в музей.

8. Жанры изобразительного искусства.

Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Просмотр примеров. Работа с репродукциями.

ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

9. Золотой трон фараона Тутанхамона.

Рассказать о предмете. Опираясь на вопросы учеников, рассказать о предмете, объяснить его назначение, рассказать об эпохе Тутанхамона и о самом фараоне. Обсудить детали и перейти к главной теме - изображению на спинке трона. Рассказать об истории любви фараона и его юной жены и ранней смерти Тутанхамона. Обратить внимание детей на поэтичность и

лиричность сюжета, на изображение чувств при помощи композиции, поз, жестов изображённых людей, цвета используемых материалов.

10. Эксекий. Чёрнофигурная ваза «Аякс и Ахилл».

Показать изображение вазы целиком со стороны росписи «Аякс и Ахилл играют в кости». Рассказать о виде искусства Древней Греции – вазописи, о мастере Эксекии, о сюжете. Обсудить композицию, затем перейти к просмотру и обсуждению другой стороны вазы – с композицией «Аякс с телом Ахилла». Рассказать о героях Троянской войны и об их дружбе до смерти. Обратить внимание детей на лаконичность изображения, на красоту силуэтов, выразительность движений, ритмичность и связность композиции всей вазы - от горлышка до основания.

11. Благовещение. Фра Анжелико.

Показав изображение, дать ученикам возможность описать и рассказать, что они видят и что они знают об увиденном сюжете. Рассказать о сюжете картины. Перейти к деталям, помогающим полнее воспринять информацию о сюжете: луч солнца, проходящий через всю картину, символизирует Слово Божие, присутствие ласточки указывает на весну, голубь - изображение Святого Духа, скрытые детали, указывающие на присутствие Божие – руки, посылающие луч и лик Бога в рельефе между арками и т. д. Обратить внимание на пластическую, ритмическую и цветовую связь и согласованность элементов композиции: схожесть обликов Архангела Гавриила и Марии, линии свода перекликаются со складками плаща Марии. Связь сюжета на заднем плане (Изгнание из Рая) с Благовещением. Изображения сюжетов из жизни Богоматери в пределле картины. Значение архитектуры в композиции. Мария – смысловой и зрительный центр композиции, начало новой жизни и новой истории.

12. Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк.

Рассказать о семейном портрете вообще и об этом изображении реально существовавших людей. Так же это ещё и портрет эпохи. Рассказать о художнике, о масляной живописи. Обратить внимание на детали,

наполняющие интерьер – некоторые указывают на положение супругов в обществе (модная кровать, фрукты, собачка...), некоторые имеют нравоучительный смысл (чётки рядом с зеркалом, метёлка для уборки пыли...). Как изображены супруги – жесты, выражение лиц, одежда. Смысл картины до конца не ясен. Это одна из самых загадочных картин в истории живописи.

13. Святой Георгий. Паоло Уччело.

Рассказать легенду о святом Георгии. В этой картине святой Георгий – светлый небесный рыцарь, побеждает дракона - воплощение тёмных сил. Принцесса – аллегория человеческой души. Эта картина – пример символического изображения, напоминание людям, что зло не спит, а небесные силы всегда готовы сражаться со злом за душу человека.

14. Рождение Венеры. Боттичелли.

Вся картина наполнена небом и морем, потому что Венера – дочь моря и неба, родившаяся от их соединения. Чёткость силуэтов, связность плавно перетекающих линий подводят взгляд к прекрасной богине. Композиция напоминает театральное действие, где Венера - центр. Венера Боттичелли является олицетворением не только физического совершенства. но и духовного. т. к. в XV веке считалось, что красота внешняя является проявлением красоты души.

15. Искушение святого Антония. Иероним Босх.

расспросить детей. какие чувства вызывает это произведение. Картина – триптих, задуманная как капкан, из которого зритель не может выбраться. В каждой из частей присутствует главный герой – святой Антоний, но его не так легко обнаружить среди всевозможных фантастических тварей. Святой Антоний желал уединения и чистой молитвы, но обнаружил в своей душе хаос, множество помыслов, а также всё вокруг оказалось населено демонами. Рассказать о Босхе, его картинах и существах, которые населяют его картины. Босх настолько ярко живописал грех, страсти, пороки и окружающий людей демонический мир, что при взгляде на его картины люди

ощущали страх греха. Босх был очень уважаемым человеком и признанным художником. Собирателем его картин стал испанский король Филипп II.

16. Мона Лиза или Джоконда. Леонардо да Винчи.

Один из первых вопросов - почему эта картина так знаменита. Леонардо изобразил Мону Лизу не с застывшим выражением лица, а с загадочной, еле уловимой полуулыбкой, которая во - вот сойдёт с её лица, а, может, и сама женщина встанет и уйдёт. В этой картине изображено движение времени. Обратить внимание на особенности живописной техники Леонардо, которую никто не смог повторить. Рассказать о личности художника, о его исследованиях мира. Живопись тоже была для него способом познания.

17. Пейзаж со святым Иеронимом. Иоахим Патинир.

Фигура святого маленькая, но находится на первом плане и заметна в первую очередь. Традиционно Святого Иеронима изображают на фоне пейзажа. т. к. он удалился от людей и жил и молился в уединении, среди природы. Другой тип его изображения – за научными и переводческими трудами: он перевёл Библию с греческого и древнееврейского на латынь.

Патинир изобразил его среди пейзажа, который сложен и изменчив, как человеческая жизнь: скалы сменяются безмятежными равнинами, и тропинка вьётся по холмам и долинам. Пейзаж является основой картины и средоточием всех аллегорий и смыслов. Иоахим Патинир создал новый тип картины. Он исходил из традиций религиозной живописи, но основное внимание уделял пейзажу. С него, можно сказать, началась пейзажная живопись.

18. Конный портрет Карла V. Тициан.

Рассказать об одном из видов парадного портрета - конном портрете, об отношениях художника и короля.

Тициан очень хорошо знал Карла V и изобразил его как великого монарха. У Тициана есть несколько портретов Карла. Король очень уважал художника и был уверен, что тот сможет изобразить его во всём величии, но без лести.

19. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. Питер Брейгель Старший.

Питер Брейгель Старший имел прозвище «мужицкий», т. к. любил изображать картины народной жизни. Некоторые показывают отрицательные стороны жизни человека. Но в своих пейзажах он просто сторонний наблюдатель, который отдыхает, глядя на мир. Композиция и точка зрения «сверху» усиливает это ощущение стороннего наблюдения. Ограниченнная цветовая гамма позволяет хорошо разглядеть все детали картины, с любовью выписанные художником.

20. Давид с головой Голиафа. Микеланджело да Караваджо.

Рассказать сюжет. Композиция и контрастный свет в картине усиливает драматизм и напряжённость изображённого момента. Рассказать о Караваджо - основоположнике реалистической живописи. Несмотря на то, что художник был гением, он считал себя ничтожеством, чудовищем, и часто изображал себя в виде неприглядных персонажей своих картин. Здесь голова Голиафа является его автопортретом.

21. Шулер с трефовым тузом. Жорж де Латур.

Картина, изображающая напряжённый момент карточной игры. Мы как будто слышим шорох карт в тишине. Троє персонажей - шулер, дама и служанка) находятся в сговоре, ждут как повернётся игра, а четвёртый – беспечный молодой человек, ничего не подозревающий. Распределение света показывает отношения персонажей картины: свет есть только за молодым человеком, который должен проиграть, остальные трое изображены на общем тёмном фоне – они действуют заодно. Символика карт тоже говорит о проигрыше богатого мальчика: пики (символ неприятностей) у него и трефы (символ денег) у шулера. Художник преподаёт зрителям моральный урок: нельзя быть беспечным, увлекаться женщинами, вином и азартными играми, в конце концов, можно посмотреть вокруг и понять, что тебя обманывают.

22. Натюрморт с фруктами и омаром. Ян Давидс де Хем.

Обсудить композицию, обращая внимание на расположение предметов – участников натюрморта. Рассказать о традиции создания таких натюрмортов. как символов достатка семьи, Изображались не те фрукты и прочая еда, которую ели каждый день, а вообще все продукты, которые семья могла себе позволить. Многие детали говорят о сиюминутности момента (полуочищенный лимон, шкурка которого вот-вот упадёт), о быстротечности всего сущего (изъеденная червями слива), о том, что надо спешить (пригубленное вино, съеденные моллюски). Такие натюрморты в 17 веке пользовались большим успехом, они не только отражали социальный статус хозяев, но и напоминали о бренности бытия .

23. Суд Соломона. Никола Пуссен.

Рассказать о сюжете. Разобрать композицию. Расположение всех участников действия, их позы, жесты помогают «прочитать» историю о праведном и умном Соломоновом суде. Изображение не случайно похоже на сцену из спектакля: Пуссен, разрабатывая композицию, расставлял в специальном ящике восковые фигурки героев и задавал освещение будущей картине. Художник наполнил смыслом каждую деталь, стараясь показать неразрывность человеческих чувств, поступков и их последствий. Бурным, душераздирающим чувствам Пуссен противопоставил идеал разума и справедливости, к которому он сам всю жизнь стремился. Воплощение этого идеала – царь Соломон. Он наделе даром отличать ложь от истины и, возвышаясь на происходящем, утверждает добро и справедливость.

24. Любовное письмо. Ян Верmeer Делфтский.

Мы как будто заглянули внутрь шкатулки - через тёмный передний план взор устремляется к освещённой светом фигуре дамы, принимающей от служанки письмо. Тёмные и светлые квадраты пола тоже подчёркивают движение к освещённым фигурам. В картине повисла пауза, тишина. Служанка прервала уборку, чтобы вручить хозяйке письмо, а та, отложив повседневные занятия, решила помузенировать. Верmeer был мастером

изображения момента. Момента раздумий, момента тишины или паузы. Все его картины полны скрытого, часто нравоучительного смысла.

25. Последний день Помпеи. Карл Брюллов

Рассмотреть происходящее на картине. Рассказать об изображённом событии. Разбирая композицию, обратить внимание на соподчинённость отдельных частей картины, групп людей общему замыслу, как стройно и многогранно построен рассказ. Рассказать об истории создания, о художнике и о людях, принявших участие в работе автора.

26. Воскресение Христово (фреска монастыря Хора, XIV век).

Дать детям время внимательно рассмотреть изображение. Узнать, кто и что знает об изображённом сюжете. Напомнить, что такое фреска. Рассказать сюжет, называя действующих лиц фрески. Объяснить связь сюжета с построением динамичной, яркой композиции. Рассказать о символике цвета в иконописи и фресковой живописи, об особенностях изображения пространства и предметов. Порядок изложения информации может меняться в зависимости от задаваемых учениками вопросов.

27. Дождь, пар и скорость. Большая Западная железная дорога. Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер.

Распросить о впечатлении от картины, что видят дети, и что они понимают из увиденного. Рассказать о художнике, который стремился как можно достоверней передать состояние природы, делал множество этюдов, записей и наблюдений за погодой. Он много лет преподавал перспективу в Королевской академии художеств и учил студентов, как создавать иллюзию глубины на холсте. Его картина – прекрасный пример его метода. Название работы включает и то, что мы видим (железную дорогу, поезд, мосты), а также и то, что мешает нам рассмотреть всё это (дождь, пар, скорость). Зритель должен сначала приоровиться к атмосфере картины, а потом увидеть сюжет (железную дорогу). Присутствие разных направлений: вертикальное нисходящее (дождь), вертикальное восходящее (пар), пересекающее их

горизонтальное (скорость). Картина основана на сближении противоположных сил, на обострённом восприятии контрастов.

28. Завтрак. Клод Моне.

Распросить о впечатлении. рассказать о Моне – художнике, писавшем солнечный свет. Одним из первых он стал писать на пленэре, добиваясь предельной живости изображения. Всё, что он изображает, он видел непосредственно. Стол, накрытый в саду его дома, его сынишка, играющий рядом. Живописная манера Моне (немного нечёткий рисунок, мерцание мазков) говорит не о том, что он небрежен, а о найденном им живописном приёме, который лучше всего подходил для передачи множества оттенков цвета, которые видел художник. Рассказать об импрессионизме и об импрессионистах.

29. Гладильщицы. Эдгар Дега.

Дега любил изображать людей в какой-то момент действия и у него много картин, повествующих об обычной жизни, как будто мы незримо присутствуем где-то, где люди работают, живут, гуляют. Он любил наблюдать за работающими людьми и ему показались интересными эти женщины, их движения, позы. Картина кажется незаконченной. Дега пренебрегает мелкими деталями, для него важен жест, движение, динамичность. Он очень хорошо передал ощущение усталости и продолжительности работы. Живописная манера передаёт ощущение влажного пара, частично не закрашенный холст помогает ощутить фактуру ткани, которую гладят женщины, а композиция помогает ощутить бесконечность работы: рубашка под утюгом не вмещается в квадрат картины, движение рук правой гладильщицы повторяет линии шейного платка левой...

30. Спальня Ван Гога в Арле. Винсент ван Гог

Рассказать о личности художника, его поисках самого себя и творческом пути. Его манера ни на кого не похожа. Он всегда узнаваем. Его непростой характер виден к его экспрессивной живописной манере. Он предпочитал

рисовать то, что его окружала, никогда не приукрашивал натуру, стараясь выявить само главное, самую сущность предметов и явлений. Изображение комнаты кажется очень простым из-за простой, вернее, бедной обстановки. Но он сумел передать уходящее вдаль под углом пространство практически без изменения тона, только за счёт рисунка и звениящего, светлого колорита. В картине присутствуют контуры, определяющие границы плоскостей, направление линий пространства. Ван Гог любил японскую гравюру и позаимствовал у неё некоторую «графичность», стремясь к большей выразительности живописного пятна.

31. Девочка с персиками. Валентин Серов.

Возможно, некоторые из учеников узнают эту картину и смогут рассказать что-то о ней, но нужно добиться, чтобы дети увидели в этой картине не только сюжет (Верочку Мамонтову), но и настроение, воздух и свет, пронизывающий картину. Рассказать о художнике Валентине Серове, который был совсем молодым, когда написал эту работу. Серов, прославившийся позже как мастер портрета, и часто портрета психологического, здесь блестает как лёгкий виртуозный живописец, наслаждающийся тем, что видит. Видно, что его и героиню портрета связывает дружба, краски светлы и легки, и даже тени прозрачны и трепетны.

32. Плачущая женщина. Пабло Пикассо.

Выслушать все впечатления и соображения зрителей. Объяснить, что Пикассо не собирался писать портрет. Он был поражён, как горе изменило лицо его подруги, очень красивой женщины Доры Маар. У неё умер отец и она сильно переживала своё горе. Мы говорим «на ней лица нет», а Пикассо это изобразил. Разрушенное, распавшееся на острые осколки лицо, неестественного цвета синяка или белое, как полотно. Пикассо смог изобразить страдание не внешне, а изнутри. Смотреть на картину неприятно, но горе не может быть приятным, а Пикассо не стремился писать приятные картины. Он хотел изобразить чувства и явления изнутри, и смотря на эту

картину, мы можем увидеть, как выглядит страдание, что происходит с душой страдающего человека.

33. Осенний пейзаж. 1908 г. Василий Кандинский.

Рассказать о творческих поисках художника, юриста и музыканта, искавшего новый выразительный язык, в котором звуки имеют цвет, а привычные формы упрощаются и становятся почти знаками, геометрическими образами предметов. Значение ритма линий и пятен в композиции.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 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 сферах искусства.
2. Знание особенностей языка различных изобразительного 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.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые

проводятся в конце каждой четверти при реализации программы за 1 год. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде тестовых заданий, письменных заданий другой формы или устного опроса на усмотрение педагога.

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

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. **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» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

3. **Письменное задание** – изложение своего отношения и своих знаний о конкретной картине и художнике, грамотное и подробное описание картины, владение профессиональной терминологией.

VI. 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);

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.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио- записи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. *Франсуаза Барб Галль.* «Как говорить с детьми об искусстве». Арка. Санкт-Петербург, 2010
2. *Алленов М.М., Еванголова О.С.* Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989
3. *Болотина И. С.* Русский натюрморт. – М., 1993
4. *Иванченко Г.В.* Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
5. *Изобразительное искусство.* Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Штикаловой Т.Я. – М., 1996
6. *Изобразительные мотивы в русской народной вышивке.* Музей народного искусства. – М., 1990

7. *Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта.* Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
8. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
9. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
10. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
11. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
12. *Русский портрет XVIII – XIX в.* из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
13. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прядки. – С-П., 1970
14. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
15. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008
5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990

8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997