

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чайковская детская школа искусств № 3»
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 18 «а»

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом

МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

Протокол от 26.08.2021 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

 - Н.П. Агафонова

«27» августа 2021 г.

**Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
декоративно-прикладного искусства**

**по учебному предмету по выбору
«Беседы об искусстве»**

Срок обучения 2 года

Составители: Пугина Светлана Николаевна,
преподаватель теоретических дисциплин
художественного отделения
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»;
Мишенкова Светлана Юрьевна,
преподаватель МБУ ДО «ЧДШИ №3»

Адаптированная программа предназначена для учеников с ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО «ЧДШИ № 3», обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного и декоративно - прикладного искусства в возрасте от 10 до 18 лет.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- Срок реализации учебного предмета.
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цель и задачи учебного предмета.
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план.
- Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средства обучения

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью.

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 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.

Предмет «Беседы об искусстве» является предметом по выбору. Данный предмет может быть введен в УП для обучающихся, которые учатся по общеразвивающей общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка бересты». Предмет по выбору может вводиться в учебный план обучающегося на любом этапе обучения.

Использование возможностей предмета по выбору позволяет на практике применить методы дифференцированного обучения и индивидуального подхода.

Сроки реализации учебного предмета

Данная программа рассчитана на 2 года обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Беседы об искусстве» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

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

Максимальная учебная нагрузка по предмету для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 30 минут в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек.

Цель и задачи учебного предмета

Целью образовательной программы является:

- формирование у обучающихся основ целостного эстетического мировоззрения по средствам различных видов искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства;
- развитие художественного восприятия искусства, эстетического вкуса, чувства прекрасного и красоты по произведениям мастеров изобразительного искусства, способности понимать и «читать» произведения отечественных и зарубежных художников;
- воспитание эмоционального отклика на произведения искусства, умение соотносить содержание произведения с собственным жизненным опытом.

Дисциплина «Беседы об искусстве» призвана решить следующие **задачи**:

Обучающие задачи:

1. Освоение первичных знаний о мире искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, музыке, литературе, графике, синтетических видах искусства.
2. Формирование элементов аналитического отношения к художественному творчеству, его темам и средствам выразительности.
3. Формирование потребности и навыков общения с произведениями искусства.
4. Формирование информационной культуры обучающихся.
5. Приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, художника и исполнителя.

Развивающие задачи:

1. Развитие наблюдательности, умение видеть и воспринимать красоту окружающего мира.
2. Развитие коммуникативных отношений и познавательных способностей детей (внимание, речь, слух, зрение, память, мышление).
3. Применение полученных знаний в собственной художественно-творческой деятельности.
4. Развитие творческого воображения, фантазии обучающихся.

Воспитывающие задачи:

1. Воспитание эмоциональной отзывчивости ребёнка.

2. Формирование художественного вкуса, способствующего развитию общей культуры детей.
3. Обогащение духовного мира ребёнка.
4. Воспитание гражданственно-патриотическое (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, ценностными ориентирами).
5. Формирование толерантного отношения к иным культурам
6. Привить любовь к классическому и народному наследию через синтез искусств (музыка, живопись, ДПИ, литература).

«Беседы об искусстве» - общеразвивающая программа. Освоение программы способствует воспитанию духовного мира школьников, развитию их эмоционально-чувственной сферы. Программа является целостной и основывается на интеграции разных видов искусства.

Практическое направление программы. Полученные знания и умения, обучающиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни. Программа реализуется в таких творческих видах деятельности, как рисование, лепка, художественное моделирование, сообразных природе ребенка.

Прохождение данного курса обеспечивает социализацию личности ребенка.

Создаются предпосылки общекультурного развития обучающегося, что предполагает накопление морально-нравственных ценностей и здорового отношения к жизни;

Каждый из обучающихся может стать подлинным любителем искусства и культуры своего народа и народов других стран;

Получив начальную подготовку на занятиях, ребенок может продолжить самостоятельное знакомство с искусством.

Предмет «Беседы об искусстве» преподается на отделении декоративно-прикладного искусства в рамках предмета по выбору. Данный предмет может быть рекомендован и для преподавания на других отделениях ДШИ в рамках предмета по выбору.

Методы обучения

1. *Метод единства восприятия и созидания.* Ученик переживает, осознает каждую тему в целостности всех видов деятельности: смотря зрительный ряд, слушая стихи, прозу, музыку и выполняя практическую работу.
2. *Объяснительно-иллюстративный метод* важен для организации восприятия детьми произведений искусства. Это могут быть зрительная, слуховая, речевая формы предъявления учащимся информации: демонстрация наглядного материала, показ новых приемов, отработка некоторых технических трудностей; рассказ учителя, беседа, направленные на организацию восприятия, осмысления и запоминания информации для дальнейшей работы с ней. используется при объяснении теоретического материала и в практической деятельности учащихся.

3. *Метод поэтапных открытий*, т.е. четкое вычленение тем каждого урока и их неповторимость. Это обеспечивает постепенность освоения материала, его раскрытие через переживание различных граней.

4. *Метод диалогичности*. Учитель и ученики – собеседники. Совместно выясняют и находят. Мысль ученик должен научиться выражать и в слове, и в практической работе.

5. *Частично-поисковые методы*. Важна актуализация старых знаний, умений, навыков при изучении нового материала. При постановке проблемы, дети проявляют активный интерес в поиске разрешения ситуации. Совершенствуются прежние знания, навыки и умения, проявляется творческая инициатива обучающихся.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

II. Содержание учебного предмета

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Программа дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

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

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие разделы:

- общая характеристика видов искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;
- изобразительное искусство (живопись, архитектура, скульптура, графика): виды, жанры, истоки;
- знакомство с истоками родного искусства.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 год обучения

№ темы	Название темы	Кол-во часов
1.	Введение	1
2.	Мир вокруг нас	1
3.	Наше наследие	1

4.	Время. Художник и время	1
5.	Что такое искусство	1
6.	Как человек накапливал и передавал знания. Письменность	1
7.	Азбука. Кирилл и Мефодий	1
8.	Литература. Искусство слова	2
9.	Живопись. Искусство цвета	1
10.	Графика	2
11.	Силуэт	1
12.	Архитектура	1
13.	Скульптура. Искусство объема	1
14.	Музыка. Искусство звука	2
15.	Хореография. Искусство танца	2
16.	Киноискусство	2
17.	Обобщение	1
18.	Декоративно-прикладное искусство. ДПИ Прикамья	2
19.	Орнамент	1
20.	Зарождение живописи	1
21.	Зарождение скульптуры. Пермский звериный стиль	1
22.	Зарождение архитектуры	1
23.	Зарождение музыки	1
24.	Зарождение театра	1
25.	Жанры изобразительного искусства	1
26.	Изображаем животных	1
27.	Что такое музей	1
28.	Обобщающий урок	1

Всего: 34 часа

2 год обучения

№ тем	Название темы	Кол-во часов
1.	Введение. Родина моя	1
2.	Мы - славяне	1
3.	Славянская мифология. Язычество	1
4.	«Древо жизни»	1
5.	Культ животных на Урале	1
6.	Боги: Перун, Дажьбог, Сварог	1
7.	Богини: Макошь, Лада	1
8.	Нечистая сила. Кикимора	1
9.	Оберег	1

10.	Хозяин дома - Домовой	1
11.	Русская изба	2
12.	Декор русского жилища	1
13.	Внутреннее убранство русской избы в Прикамье. Женские ремесла	2
14.	Обобщение	1
15.	Русская деревня. Мое село	1
16.	Русский город - крепость	1
17.	Древнерусские воины – защитники. Русские богатыри	1
18.	Древние соборы. Русь колокольная	1
19.	Праздничные народные гулянья	1
20.	Народные промыслы (Жостово, Хохлома, Гжель, Городецкая роспись, Прикамье)	5
21.	Тайны народной куклы (Матрешка. Дымково)	2
22.	Русский народный костюм	2
23.	Русские народные песни и танцы	1
24.	Русские народные инструменты	1
25.	Откуда имя мое?	1
26.	Обобщение	1

Всего: 34 часа

Содержание учебного предмета

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1: Введение

Знакомство с группой. Знакомство ребят друг с другом.

Вводная беседа. Познакомить обучающихся с формой занятий, с предметом изучения. Книги по искусству, справочная литература.

Основные понятия: Искусство. Художник.

Примеры: Васнецов В. – «Богатыри»; Фальконе – «Медный всадник».

Тема 2: Мир вокруг нас

Урок – беседа. В общих чертах дать обучающимся представление о предмете изучения. Вывод сделать сообща: Окружающий мир – это всё, что мы видим, всё, что не видим, всё, о чем пока не знаем.

Образ солнца. Красно солнышко на изделиях русских мастеров.

Основные понятия: Окружающий мир. Вторая природа. Пиктограмма.

Примеры: Изображения солнца в народном творчестве

Тема 3: Время. Художник и время

Разностороннее понятие время. Время бывает бесконечно длинным и бывает ограничено промежутками разной величины. Оно прошло, есть и будет.

Но время можно остановить. Это во власти художника.

Основные понятия: Время. Лента времени. Художник. Рисунок. Мгновение.

Примеры: Солнечный календарь в Мачу-Пикчу; Аргунов И.П. – «Портрет неизвестной в русском костюме»; Саврасов А. – «Грачи прилетели».

Тема 4: Наше наследие

Понятие о человеческой общности, о наследии. Лучшие достижения всех народов объединяются в понятие наследие человечества. Наследие каждого народа – общее достояние всего человечества и наоборот. Охрана и владение наследием, его приумножение.

Учебная игра: Предметы, которые нас окружают.

Вывод: Мы – наследники всех народов.

Основные понятия: Наследие. Родина. Предки. Потомки. Реликвия. Реставрация.

Примеры: Храм Покрова на Рву в Москве.

Тема 5: Что такое искусство

Понятие «культура». Это письменность, научные знания, искусство, орудия труда, дома одежда.

Понятие «искусство» обширно. Виды искусства: литература, музыка, искусство изобразительное и декоративно-прикладное, театральное, архитектура... Искусство всех народов равноценно.

Вывод: Искусство – средство общения между людьми и форма выражения отношения человека к окружающей действительности.

Основные понятия: Культура. Искусство.

Примеры: Шарден Ж-Б. – Натюрморт с атрибутами искусств.

Тема 6: Как человек накапливал и передавал знания. Письменность

Письменность – одна из важнейших составных частей культуры. Зачем нужна была письменность? История развития письменности: пиктография, иероглифы, клинопись, алфавит. Расшифровка иероглифов Ф.Шампольоном.

Основные понятия: Иероглиф. Пиктография. Клинопись. Ф.Шампольон. Ашшурбанипал.

Примеры: Египетские иероглифы; «Книга мертвых» (Египет); Розетский камень; Шумерская глиняная клинописная табличка.

Тема 7: Азбука. Кирилл и Мефодий. Обобщение

Русская азбука. Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий. Первые школы появились в Хвеке: правила обучения, предметы, первые учебники.

Основные понятия: Кириллица. Азбука. Береста. И.Федоров.

Примеры: Икона «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий»; Кустодиев Б. – «Школа в Московской Руси»; Богданов-Бельский Н. – «Устный счет».

Тема 8: Литература – искусство слова (2 часа)

Литература начиналась тогда, когда человечество еще не знало письменности. Первые литературные произведения – легенды, сказки, мифы, былины –

передавали устно. Устное народное творчество – фольклор. Детский фольклор: потешки, прибаутки, дразнилки, загадки.

Пословицы и поговорки. Народная мудрость, меткость и точность, краткость и выразительность. Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации.

Основные понятия: Литература. Фольклор. Потешки. Прибаутки. Пословицы. Иллюстрация.

Примеры: Потешки; Загадки; Прибаутки; Пословицы; Поговорки. Иллюстрации Е. Чарушина.

Тема 9: Живопись. Искусство цвета (2 часа)

«Видимое» искусство. Художника, работающего кистью и красками, называют живописец. Произведение живописца – картина. Красота осенней природы. Художник и зритель.

Цвет как средство выражения. Цветовой круг. Спектр (7 цветов).

Теплые и холодные цвета. Основные и составные. Контраст.

Основные понятия: Живопись. Художник. Живописец. Палитра. Спектр. Контраст.

Примеры: Левитан И. – «Золотая осень»; Судейкин С. - Натюрморт; Грабарь И. – «Неприбранный стол»; Куинджи А. – «Березовая роща»

Тема 10: Графика

Графика – вид изобразительного искусства. Выразительные средства – линия, штрих. Красота и выразительность линий. Линией можно рассказывать. Виды линий, линии различной формы и длины, линии разного направления.

Основные понятия: Графика. Линия. Штрих. Иллюстрация.

Примеры: Матисс А. – «Женский портрет»; Серов В. – Портрет балерины Тамары Красавиной; Линейные иллюстрации к книгам.

Тема 11: Силуэт

Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве: иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество.

Основные понятия: Силуэт. Иллюстрация.

Примеры: силуэтов

Тема 12: Архитектура

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек: жилые дома и общественные сооружения. Материалы.

Основные понятия: Архитектура. Архитектор. Небоскреб. Изба. Иглу.

Примеры: изображения различных типов построек

Тема 13: Скульптура

Скульптура – вид искусства. Это объемное изображение. Виды скульптуры: круглая, рельеф. Художественные материалы скульптора: мягкие и твердые, их выразительные свойства. Пластика, валяние.

Основные понятия: Скульптура. Скульптор. Объем. Рельеф. Пластика.

Примеры: Статуя Рамзеса II; Фальконе – «Медный всадник»; Клодт П. – Конные статуи; работы скульптора В. Ватагина.

Тема 14.1: Музыка. Искусство звуков

Звуки окружающего нас мира: шумовые и музыкальные.

Музыка – искусство музыкальных звуков. Своими особыми средствами она передает впечатление от окружающего мира. Композитор и слушатель. Музыка в жизни человека.

Величайшие композиторы. П.И.Чайковский.

Основные понятия: Звук. Нота. Композитор. Певец. Исполнитель

Музыка: Шаинский В. – «Улыбка»; Чайковский П. – Вальс цветов («Щелкунчик»); «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»).

Тема 14.2: Музыкальные инструменты

Классификация музыкальных инструментов. Оркестр – как групповая форма исполнения музыкального произведения.

Основные понятия: Оркестр. Ансамбль. Соло.

Примеры: Чайковский П. – Вальс снежных хлопьев («Щелкунчик»); Вивальди А. – Зима («Времена года»); Бах И.С. – Шутка; Караваджо – «Лютнист»; Ренуар О. – «У фортепиано».

Тема 15: Хореография. Искусство танца (2 часа)

Танец – один из видов искусства. Зародился в глубокой древности. Танцы дикарей – это первобытная школа, первобытная книга.

Классификация танцев. Народные, бальные, исторические, спортивные, степ.

Основные понятия: Хореография. Танец. Пляска. Перепляс. Хоровод. Бальные танцы. Степ.

Примеры: Народные танцы разных стран. «Камаринская», «Сиртаки». Бальные танцы

Тема 16: Киноискусство

Величайшее изобретение братьев Люмьер – аппарат под названием кинематограф. Киноискусство – это коллективное искусство создания фильма. Профессии в кинематографе. Первые фильмы.

Мультипликация. Способ создания – покадровая съемка. Мультфильмы бывают рисованные, пластилиновые, деревянные, веревочные.

Основные понятия: Кинематограф. Кадр. Режиссер. Актер. Монтаж. Мультипликация

Примеры: Фрагменты фильмов по выбору педагога.

Тема 17: Обобщение по пройденным разделам

Проверка знания учащихся: Видеоряд – узнавать пройденные произведения искусства.

Проверка терминов и понятий (в виде кроссворда, ребуса).

Тема 18: Декоративно-прикладное искусство (2 часа)

Значение термина «Декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей ДПИ по материалу, по технике выполнения. Первые орудия труда. Посуда. Первые виды украшений. Появление керамики в эпоху неолита.

Первые люди в Прикамье. Их декоративно-прикладное искусство. Первые орудия: скребки, резец, топор, швейная игла. Изобретение лыж и болотоходов. Их значение в жизни человека.

Основные понятия: Археология. Неолит. Чоппер. Керамика. Зернь

Примеры: Первые орудия труда, сосуды; Украшения.

Тема 19: Орнамент

Орнамент – узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании элементов. Орнамент в природе и в искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Красота и разнообразие орнаментов: растительный, геометрический, смешанный. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, книжной графики.

Орнаменты Древнего Египта: цветочный (лотос); Древней Греции: меандр; Прикамье: гребенчатый штамп, веревочка.

Основные понятия: Орнамент. Ритм. Узор. Меандр. Виды орнаментов.

Примеры разных видов орнаментов.

Тема 20: Зарождение живописи

Одно из древнейших искусств - живопись. Люди еще не умели говорить, а изображения уже создавали. Наскальные росписи стен и потолка пещеры. Открытие пещеры Альтамира археологом Марселино де Саутуола. Изображение окружающего мира первобытным человеком: животных, на которых охотился. Природные краски.

Основные понятия: Альтамира. Наскальная живопись. Охра. Техника гравирования.

Примеры: Изображения в пещерах Ляско, Альтамира, Капова.

Тема 21: Зарождение скульптуры

Скульптура – мир объемов. Углубление представлений о первобытной культуре. Появление женских скульптурок малого размера - «Палеолитические Венеры». Их характерные черты. Материалы первобытного скульптора: камень, кость, бивень животных.

Пермский звериный стиль: изображение животных, птиц, рыб, фантастических существ. Образ медведя, утки.

Основные понятия: Скульптура. Тотем. Орнамент. «Палеолитические Венеры».

Примеры: «Палеолитические Венеры»; предметы Пермского звериного стиля.

Тема 22: Зарождение архитектуры

Первые строения и жилища. Первые деревни – постоянные жилища, окруженные частоколом и каменными оградами. Материалы для строительства. Как обогрели? Как украшали внутри?

Архитектура древнего Прикамья. Капище, городище, курганы

Основные понятия: Городище. Капище. Кромлех.

Примеры: Схема первого жилища человека каменного века. Фрагмент д/ф «Чудеса священные и животные» Кромлех близ Стоунхенджа.

Тема 23: Зарождение музыки

Первые музыкальные произведения: колыбельные, боевые песни-кличи, пастушьи наигрыши, трудовые выкрики, песни-плачи...

Мифы и легенды о возникновении музыки. Музы – покровительницы искусств. Миф о Пане и Аполлоне. Источники происхождения музыки: общение с природой, связь с трудовыми процессами (общая работа), чувство красоты.

Первые музыкальные инструменты: хлопки, ударные и духовые. Дудки и пищалки.

Основные понятия: Колыбельные. Инструменты. Аполлон. Музы. Парнас. Орфей.

Примеры: Крылатов Е. – «Колыбельная Медведицы»; Глюк В.К. – Мелодия («Орфей»); Миф о Пане и Аполлоне; изображения инструментов.

Тема 24: Зарождение театра

Синтетические искусства. Синтез литературы, декламации, музыки – родился театр.

История зарождения театра. Родина европейского театра – Древней Греции. Как выглядел древний театр.

Русский кукольный театр. Любимый персонаж – Петрушка. Остряк, потешник.

Основные понятия: Синтетические искусства. Дионис. Петрушка. Спектакль. Афиша.

Примеры: Комедия дель арте; Фреска «Римская комедия»; Стравинский И. – «Петрушка» (фрагмент).

Тема 25: Жанры изобразительного искусства

Понятие жанр. Жанры живописи: портрет, пейзаж, натюрморт.

Портрет – изображение человека или группы людей. Один из главных жанров искусства. Портрет человека как изображение его характера. Пейзаж – изображение природы. Очень древний изобразительный жанр. Натюрморт – изображение вещей. Тематический натюрморт.

Понятия: Жанр. Пейзаж. Образ.

Примеры: произведения различных жанров (по выбору педагога)

Тема 26: Изображаем животных

Животный мир в произведениях графики, скульптуры, ДПИ. Животные и его повадки в творчестве-анималистов. Знакомство с произведениями художников, композиторов, писателей. Выражение характера изображаемых героев. Художники-анималисты: Вас.Ватагин, В.Серов.

Основные понятия: Анималист. Характер. Тотем.

Примеры: Иллюстрации В.Ватагина к сказке «Маугли»; Иллюстрации Е.Чарушина. Горлов Д. – Рысенок (фарфор); Клодт П. – Конные группы на Аничковом мосту в СПб

Тема 27: Что такое музей (2 часа)

Дать представление о музее как о месте хранения «остановленного мгновения». Основа любого музея – собранная коллекция. Различают по составу коллекций и по размерам.

Виды музеев: исторический, музей под открытым небом, мемориальный дом. Величайшие музеи мира: Лувр, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. Познакомить с основными музейными профессиями: реставратор, хранитель, экскурсовод.

Основные понятия: Коллекция. Муза. Экспонаты. Реставратор. Экскурсовод.

Примеры: Эрмитаж. Третьяковская галерея. Лувр. Московский Кремль. Кижский Дом-Музей П.И.Чайковского в Воткинске;

Тема 28: Обобщающий урок

Итоги года. Искусствоведческая викторина.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1: Введение. Родина моя.

Вводная беседа. Знакомство с историей России. Род – прародитель богов и творец мира. Повелитель всего живого. Все боги подчиняются ему. Жертвоприношения богу.

Основные понятия: Русь. Род. Родина. Прикамье

Примеры: Пословицы о родной стороне; Левитан И. – «Озеро. Русь», «Над вечным покоем»;

М. Глинка – «Патриотическая песня»

Тема 2: Мы – славяне

Наши предки – славяне. Появление славян в Прикамье.

Природа – единый дом. Культ земли, солнца, воды, дерева.

Основные понятия: Славяне. Летопись. Предки. Культ. Ярило.

Примеры: Васнецов В. – «Нестор»; Пословицы, поговорки о труде, солнце.

Тема 3: Славянская мифология. Язычество

Понятие мифология. Верования древних славян. Язычество – древнейший период культуры. Пантеон богов. Связь человека с природой, космосом.

Основные понятия: Хаос. Тьма. Мифология. Язычество. Жертвоприношения. Идол.

Примеры: Миф о происхождении Земли; Изображения идолов

Тема 4: Древо жизни

Знакомство с мифологическим образом Древа Жизни (Мирового древа). Мировое древо – центр мироздания. Мировое древо связывает между собой Нижний мир (Навь) – Землю (Явь) и Небеса (Правь).

Основные понятия: Древо Жизни. Птица Сири́н. Навь. Явь.

Примеры: Иллюстрации с изображением картины мира по мифологическим представлениям; вариации Древа в вышивке, в росписи

Тема 5: Культ животных на Урале

Тотем – священное животное племени. Культовые обряды.

Лошадь – символ богатства для финно-угорских народов. Лось посвящен верховному богу. Медведь – лесной хозяин. Утка – прародительница людей.

Основные понятия: Культ. Тотем. Тотемизм. Святилище.

Примеры: Солонки в виде утки; Конец охлупня на избе.

Тема 6: Боги: Перун, Сварог, Дажьбог

Основные боги древних славян. Сыны земли и неба.

Перун – славянский бог грома и молнии. Покровитель князя и его военной дружины. Изображался в образе всадника. Символ – дуб. Оружие – камни. Идол Перуна во Владимире. Святилища Перуна в Прикамье (на Искорском городище).

Сварог – славянский бог семейного очага, огня. Покровитель ремесел и знаний.

Дажьбог – бог плодородия, солнечного света. Первопредок русичей. Помощник бога – соловей.

Основные понятия: Перун. Сварог. Дажьбог. Символ. Идол.

Примеры: Миниатюра из русской летописи – «Владимир ставит идолы богов в Киеве». М. Макаров – «Свержение идолов языческих богов в Киеве»; Назарук В. – «Проводы Перуна. Крещение Руси».

Тема 7: Богини: Макошь, Лада

Женские божества языческих славян. Макошь – олицетворение Матери-Сырой Земли. Богиня изобилия. Покровительница женских работ (ткачества и прядения). В образе женщины с большой головой и воздетыми вверх руками.

Лада – богиня плодородия и судьбы, любви.

Основные понятия: Мать-Сыра земля. Поклонение.

Примеры: Венецианов А. – «На пашне. Весна»; Изображение Макошь на вышивке.

Тема 8: Нечистая сила. Кикимора

У всех народов мира существуют различные поверья и суеверия. К ним относились очень серьезно. Нечистая сила – Русалка, Леший, Кикимора.

Кикимора (шишимора, шишига) – невидимка. Дает о себе знать шумом. Кикимора болотная и домашняя. Оберег от нее – полынь.

Основные понятия: Нечистая сила. Поверья. Суеверия. Оберег.

Примеры: Р.н.п. «Кикимора»; Поверья о Кикиморе

Тема 9: Оберег

Обереги в языческой Руси (кольца, сережки, броши, бусы, застёжки). Это защищающие человека носители добра и счастья. Изготовление оберегов. Обереги мужские и женские. Виды и формы оберегов

Основные понятия: Оберег. Гривны. Поверья. Соляные знаки

Примеры: Виды берегов

Тема 10: Хозяин дома – Домовой

Среди многочисленных духов природы, окружавших наших предков, самым родным и близким, был Домовой. История появления образа Домового. Функции Домового. Место в доме.

Примеры: «Домовенок Кузя»

Тема 11: Русская изба (2 часа)

Крестьянский дом как средоточие Вселенной. Трехчастная структура космоса в структуре дома.

Обрядовые действия при выборе места и строительстве дома.

Русская изба на земле Прикамской. Общая композиция крестьянского дома. Клеть, подклеть, сени. «Красный угол» в избе. Особенность крестьянского жилища в Прикамье – раскраска многих деталей внутри дома.

Крестьянское подворье и домашние духи: банник, овинник.

Основные понятия: Изба. Плотник. Подворье. Клеть. Сени. Домашние духи.

Пример: Русская изба Прикамья; Избы в русских народных сказках; Загадки, пословицы

Тема 12: Декор русского жилища

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Охранительная символика. Нарядное узорчье в его наружном убранстве. Расшифровка символических образов.

Окно и дверь – наличник и порог. Крышу завершал «конек». Резная доска – причелина, полотенце.

Основные понятия: Символика. Наличник. Порог. Красное окно. Фронтон.

Конек. Причелина. Полотенце.

Пример: Иллюстрация русской избы, ее элементов

Тема 13: Внутреннее убранство русской избы Прикамья

Русская печь – душа дома. Предания и обычаи, связанные с печью. Значение печи в старину.

Русское застолье. Хлеб и соль. Первый гость.

Посуда: деревянная, глиняная.

Утварь: плетеная, металлическая. Охранительная символика утвари. Магические и эстетические свойства нераздельны

Основные понятия: Печь. Утварь. Символика. Обычай. Братина. Солоница.

Примеры: Изображения посуды и утвари; Пословицы; Загадки про утварь

Тема 14: Внутреннее убранство русской избы

Ремесло русских женщин. Прялка – верная спутница русской крестьянки. Типы прялок. Северная прялка – копыльная. Пермоторская прялка. Поволжские прялки: прялки – башенки, прялки- лопаты, прялки-лепестки.

Художественная роспись пермоторской прялки. Колорит, узор.

Значение прядения.

Основные понятия: Ремесло. Коклюшка. Сколок. Прялка. Кудель. Донце. Макошь.

Примеры: Прялки; Мочесник с росписью; Тропинин В. – «Кружевница»

Тема 15: Обобщение

Проверка знаний учащихся за первое полугодие. Игра - викторина

Тема 16: Русская деревня. Мое село

Понятия деревня, село. Жители деревни – крестьяне.

Мое село. Рассказ о происхождении села. Посиделки.

Основные понятия: Деревня. Село. Улица. Гармония.

Примеры: Пластов А.- «Деревенская улица»; Пластов А. – «На гумне»; Юон К. – «Весенний солнечный день»; Крамской И. – «Мина Моисеев»; Венецианов А. – «Жнецы»;

Тема 17: Древнерусский город - крепость

Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии рек). Крепостные стены и башни. Въездные ворота. Строительные материалы, их особенности.

Народные истоки крепостного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и центр укрепленной части древнерусского города. Московский Кремль.

Основные понятия: Город. Крепость. Кремль. Горизонталь. Вертикаль. Вежи.

Примеры: Васнецов А. – «Москва при Дмитрии Донском»; «Кремль при Иване III»; «Новгородский торг»; Кончаловская Н. – «Как у царских воевод Разин Астрахань берет»

Тема 18: Древнерусские воины – защитники. Русские богатыри.

Князь и его дружина. Одежда и оружие древнерусского воина – их форма, красота. Шлем, щит, латы, кольчуга и др. Цвет в одежде, символическое значение орнаментов.

Русские богатыри. Три главных героя воплотили в себе воинскую доблесть русского народа: это Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Бескорыстное служение родине и народу.

Былины – один из древнейших жанров русского фольклора. Характерные черты былин.

Основные понятия: Былина. Быль. Боян. Сказители. Гусли. Кольчуга. Латы.

Примеры: Васнецов В. – «Богатыри», «Витязь на распутье», «Поединок богатыря Добрыни Никитича со змеем»; Корин П. – «Александр Невский»; Былины об Илье Муромце, Добрыня и Змей; «Слово о полку Игореве»

Тема 19: Древние соборы. Русь колокольная

Соборы – святыни города. Воплощали красоту, могущество и силу государства. Являлись архитектурным и смысловым центром города.

Знакомство с архитектурой каменного храма. Конструкция, символика, смысловое значение его частей. Церковь моего села.

Колокольные звоны России. Роль колокольного звона колокола на Руси. Рассказ о Царе-колоколе.

Основные понятия: Собор. Храм. Колокол. Звонарь. Набат. Перезвон. Царь-колокол.

Примеры: Соборы Московского Кремля; Владимира; Церковь с.Фоки; Царь-колокол; Колокольные звоны Ростова, Суздаля.

Тема 20: Праздничные народные гулянья

Роль праздников в жизни людей. Праздник - это игра, песни, танцы.

Календарные праздники. Масленица, обрядовые действия и угощения, игры и потехи.

Основные понятия: Праздник. Ярмарка. Блин. Балаган.

Примеры: Кустодиев Б. – «Ярмарке», «Балаганы»; Юон К. – «Карусель», Суриков В. – «Взятие снежного городка»; Маковский К. – «Народное гулянье во время масленицы»

Тема 21: Народные промыслы. Жостово

Народные промыслы – это гордость России. «Что ни ремесло, то промысел». Ознакомление с произведениями народных мастеров.

История жостовского художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Основные приемы жостовского письма.

Основные понятия: Промысел. Роспись. Замалевка. Выправка. Привязка.

Примеры: Изображения изделий.

Тема 22: Хохлома

«Золотая хохлома» - один из видов росписи деревянной посуды. История развития промысла. Особенности и приемы росписи. Изобразительные мотивы

Основные понятия: Кудрина. «Травка». Капелька.

Примеры: слайды хохломских изделий

Тема 23: Гжель

Гжельская керамика, изделия керамических промыслов Московской области, центром которых была бывшая Гжельская волость. История промысла. Красота гжельских узоров. Приемы, виды орнамента и изобразительные мотивы.

Основные понятия: Керамика. Фарфор. Квасник. Кумганы.

Примеры: Видеофильм «Глиняное чудо»

Тема 24: Городецкая роспись

История развития Городецкого промысла. Ознакомление с произведениями промысла, с цветочными узорами в изделиях мастеров.

Темы росписи мастеров: фантастические цветы, кони, птицы.

Основные понятия: Розаны. Купавка. Декоративность.

Примеры: Изображения изделий городецких мастеров.

Тема 25: Народные промыслы Прикамья

Знакомство с народными промыслами своего края. Плетение. Изделия из бересты: туески, бурак, погремушки («шершунки»). Изделия из лыка: лапти, мочалки. Роспись по дереву.

Основные понятия: Туес. Бурак. Лапти.

Примеры: Изображения и предметы промыслов Прикамья

Тема 26: Тайны народной куклы. Матрешка. Дымковская игрушка (2 часа)

Рассказ о появления куклы. Кукла – забава и в то же время произведение народного искусства.

Лоскутная кукла – оберег.

Любимый народом образ матрешки. История появления матрешки. Красочность, декоративность.

История дымковского промысла. Тематика игрушек. Символика игрушек. Конь – знак солнца, козел – добрая сила, несущая богатство, птица – символ счастья, олень – символ счастливой семьи. Отличительные особенности росписи дымковской игрушки. Элементы геометрического узора.

Основные понятия: Оберег. Матрешка. Свистулька. Узор. Симметрия.

Изо: слайды дымковской игрушки

Тема 27: Русский народный костюм (мужской)

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Отражение в вышивке древних языческих символов славян. Костюм праздничный и повседневный.

Мужская одежда. Красота мужчины всегда виделась в силе труженика, мужестве защитника Родины. Зипун, кафтан, рубаха-косоворотка, армяк, епанча, кушак.

Обувь. Лыковые и берестяные лапти, валенки.

Основные понятия: названия мужской одежды и обуви.

Примеры: изображения русской мужской одежды

Тема 28: Русский народный костюм (женский)

Женский костюм. Сарафан, понева, опашень, летник. Головные уборы: волосник, кика, кокошник. Роль головного убора. Орнамент на одежде, его символика.

Основные понятия: Названия одежды и головных уборов.

Примеры: Маковский К. – «Девушка в кокошнике»; Аргунов И. – «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»; Левицкий Д. – Портрет дочери в русском народном костюме; Рябушкин А. – «Московская девушка XVII века»;

Тема 29: Русские народные песни и танцы

Музыкальный фольклор. Разнообразие жанров народной песни. Особенности народной песни: безымянность автора, устная передача от старших поколений к младшим.

Детский фольклор: потешки, колыбельные, пестушки, прибаутки, дразнилки, небылицы.

Колыбельные песни. Красота и доброта их. Содержание песен – пожелание удачи, радостного труда в будущем. Частушка (приговорки, припевки).

Плясовые песни сопровождают пляску, насыщенную свободной импровизацией участников.

Хоровод. Хореографические виды хороводов: круговой, линейный, орнаментальный, фигурный («капустка», «улитка», «вьюн» «плетень») и др.
Основные понятия: Фольклор. Жанры. Потешки. Пестушки. Частушки. Хоровод. Пляска.

Примеры: Детские потешки, пестушки; Чайковский П. – «Камаринская» («Детский альбом»); Хоровод «Березка»; Русская пляска «Барыня»

Тема 30: Русские народные музыкальные инструменты

Разнообразие русских народных музыкальных инструментов. Группы инструментов: струнные, духовые, ударные. История инструментов (на выбор). Их звучание.

История каждого инструмента, внешний вид, особенности звучания.

Струнные инструменты: гусли, балалайка, домра.

Духовые инструменты: жалейка, рожок, свирель.

Ударные инструменты: трещотка, ложки.

Основные понятия: Скоморохи. Гусли. Рожечники. В.В.Андреев. Оркестр русских народных инструментов.

Примеры: изображения и звучание народных инструментов. Васнецов В. – «Гусли»; Богданов-Бельский Н. – «Виртуоз»; Андреев В. – Вальс

Тема 31: Откуда имя мое

Урок – семинар. Рассказ педагога: Когда появились фамилии на Руси. Как родители выбирают имя ребенку.

Учащиеся: Рассказать о происхождении своего имени, своей фамилии. Положить начало исследованию родословной.

Тема 32: Обобщающий урок

Обобщение и проверка знаний учащихся за курс обучения.

На заключительном уроке проводится выставка лучших работ учащихся за период обучения.

III. 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 сфере искусства.
2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение навыками восприятия художественного образа.
4. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (интернет-ресурсы, аудио-видео ресурсы).
5. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры и т.д.).

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Основная работа по изучению учебного материала по предмету «Беседы об искусстве» должна вестись на уроках. Сравнение текущих достижений обучающихся с его предыдущими успехами позволит определить уровень его развития, стимулировать дальнейшую работу.

Деятельность обучающихся на уроке проявляется в различных формах: изучение художественного наследия; прослушивание музыкальных и литературных произведений, просмотр видеofilмов и слайдов. При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать, как устные ответы обучающихся, так и их практические работы. Устные ответы обучающихся отражают процесс и результат восприятия искусства.

Проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

Оценка по данному предмету выставляется в конце каждой четверти. Годовая оценка учитывает оценку контрольной работы и оценок за каждую четверть.

Содержание программы и логика ее построения соответствуют постепенному и последовательному приобретению знаний, умений, углублению и совершенствованию практических и творческих проявлений личности. Четко отслеживаются результаты. При необходимости содержание программы корректируется.

Каждый учебный год — это новый образовательно-воспитательный и развивающий уровень мастерства обучающихся.

V. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Альбом репродукций. Государственный Эрмитаж. – М.: Изобр.искусство, 1997
2. Альбом репродукций. Старые нидерландские и немецкие мастера. – М.: УНИСЕЕВ, 1996
3. Гнедич П.П. История искусства. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: ЭКСМО, 2007
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпаликовой Т.Я. – М., 1996
5. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. – Пермь, 1987
6. Каменева Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984
7. Мировое искусство (500 мастеров живописи)/ Сост. И.Г.Мосин. – СПб: СЗКЭО «Кристалл», 2006
8. Музеи мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2006

9. Орлова Н.Г. Золотое кольцо России. – М.: Большой город, 2005
10. Справочник школьника. История мировой культуры /Сост. Ф.С.Капица, Т.М. Колядич – М.: Филологическое об-во «Слово», АСТ, 1996
11. Три века русской живописи (иллюстр.издание). – СПб.: Китеж, 1994
12. Шедевры живописи. – М.: Мир энциклопедийАванта+, Астрель, 2007
13. Шедевры мировой архитектуры. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007
14. Энциклопедия «Музыка». – М.: «Олма – Пресс», 2002
15. Я познаю мир: Дет.энцикл: История ремесел /Пономарев Е, Пономарева Т – М.: «Издательство АСТ», 2000
16. Я познаю мир: Дет.энциклопедия: Культура /Авт-сост. Чудакова Н.В – М.: АСТ – ЛТД, 1997

Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: телевизор, компьютер, муз.центр, DVD
2. Другие средства обучения:
 - Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
 - Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
 - Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи
3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.