

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М. А. БАЛАКИРЕВА
Г. О. ТОЛЬЯТТИ**

«РАССМОТРЕНО»

на заседании
Методического совета
Протокол № _____
От _____

«СОГЛАСОВАНО»

заместитель директора
по УР

«УТВЕРЖДАЮ»

директор

приказ № _____
От _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»**

Срок освоения программы 5 лет

Составитель – Ганина Анна Викторовна

Тольятти
2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года (с 1-го по 2-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов - аудиторная нагрузка, 49,5 часов - самостоятельная работа.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет: 99 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 66 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся составляет 33 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в первом классе и по одному часу в неделю во втором.

Целью предмета является воспитание и развитие художественного вкуса, воспитание зрительской культуры, приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачами предмета «Беседы об искусстве» являются:

Формирование у детей и подростков устойчивого интереса к культуре и искусству;

Развитие личностных и творческих способностей детей;

Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности ;

Овладение первоначальными знаниями об особенностях использования выразительных средств в искусстве;

Формирование у учащихся духовно-нравственной позиции;

Формирование у учащихся следующих умений и навыков :

- различать все виды искусств;
- обрести навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в культурном пространстве;
- уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
- правильно определять по произведению искусства культурноисторическую эпоху;
- обладать образным видением;

- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

Овладение учащимися основных теоретических понятий:

- об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
- о видах искусства;
- о различиях религиозного и светского искусства;
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;
 - о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;
 - об особенностях различных школ живописи;
 - о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

Развитие у учащихся во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои

мысли;

- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

Развитие во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом,

взаимному уважению, взаимопониманию;

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Форма обучения

Форма обучения по данной программе – очная. На основании положения «Об организации дистанционного обучения в МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева г. о. Тольятти в отдельные периоды времени» освоение учебного предметов и курсов возможно с использованием **дистанционной формы обучения**.

Сведения о формах проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету проводится в форме мелкогрупповых и групповых занятий. Максимальное количество учащихся в группе – 14 человек.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы. Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;

- видеомагнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й класс					
№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима льная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор -ные занятия
1.	Вводное занятие	Урок	0.5		0.5
2.	Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство		1.5		1.5
3.	Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия)		4	4	3
4.	Искусство Древнего Египта		5	1	4
5.	Искусство Древней Греции		17	7	10
5.1	Мифы и легенды Древней Греции		5	2	3
5.2	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм)		3	1	2
5.3	Архитектура и скульптура Древней Г реции		5	2	3
5.4	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика)		4	2	2
6.	Искусство Древнего Рима		13.5	4.5	9
6.1	Пантеон римских богов, мифология		3	1	2
6.2	Искусство этрусков		3	1	2
6.3	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима		3	1	2
6.4	Скульптура, живопись и		4.5	1.5	3

	декоративно-прикладное искусство				
7.	Искусство Древнего Китая		2	1	1
8.	Культура и искусство византийской цивилизации		4	1	3
9.	Феномен культуры Киевской Руси		2	1	1

Консультации - 2 часа

49.5

16.5

33

2-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Культура и искусство Средневековой Европы	Урок	6	1	5
1.1	Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья		2		2
1.2	Особенности архитектурных стилей (романский, готический) Живопись и мозаика		3	1	2
2.	Культура и искусство эпохи Возрождения		10	4	6
2.1	Раннее Возрождение		2	1	1
2.2	Высокое возрождение		3	1	2
2.3	Позднее Возрождение		2	1	1
2.4	Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио		3	1	2
3.	Европейская культура и искусство Нового Времени		4	1	3

3.1	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампи́р)		3	1	2
3.2	Европейское Просвещение		1		1
4.	Европейское искусство XIX - нач. XX вв.		7	2	5
4.1.	Романтизм		2	1	1
4.2	Реализм		1		1
4.3	Импрессионизм		2	1	1
4.4	Символизм		1		1
4.5	Декаданс		1		1
5.	Русская культура и искусство		12.5	5.5	7
5.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)		2	1	1
5.2	Искусство Московской Руси		1.5	0.5	1
5.3	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга		2	1	1
5.4	Русская скульптура, живопись и мозаика		2	1	1
5.5	«Золотой век» русской культуры и искусства		3	1	2
5.6	«Серебряный век» русской культуры и искусства		2	1	1
6.	Европейские школы живописи		6	2	4
6.1	Нидерландская и голландская школы живописи		2	1	1
6.2	Французская школа живописи и школа. Фонтенбло		1		1
6.3	Испанская школа живописи		2	1	1
6.4	Барбизонская школа		1		1
7.	Мировая культура и искусство Новейшего времени		4	1	3
7.1	Модернизм		1		1
7.2	Сюрреализм		1		1
7.3	Абстракционизм		1		1

Консультации - 2 часа

49.5

16.5

33

Краткое содержание разделов и тем

ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД

1. Характерные черты первобытной культуры.
2. Духовная первобытная культура.
3. Мифологическое мировоззрение.
4. Наскальная живопись.
5. Обработка глины и изделия из нее.
6. Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).

Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока - Двуречье, Вавилон, Ассирия, Древний Египет и т.п.

Изучение процесса становления человеческого общества, исследование того, как на протяжении сотен тысяч лет формировалась вся первобытная культура, заключающаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства, требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА

1. Культура и искусство шумеров.
2. Искусство Вавилона.
3. Искусство Ассирии.
4. Искусство Месопотамии.

Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата, была результатом взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры огромно. Все культуры Древнего Востока прошли длительную эволюцию, исходной точкой которой был первобытнообщинный строй. Поэтому изучение истории древневосточной культуры позволит выявить возможные моменты развития общемировой культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

1. Пантеон богов.
2. Живое и мертвое царства.
3. Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
4. Скульптура (сфинксы, статуи и т.д.).

Хозяйственная и этническая стабильность Древнего Египта обеспечили созревание устойчивых культурных традиций, которые вызвали неожиданный культурный «взрыв» - расцвет древнеегипетской цивилизации. Переход к изготовлению медных орудий, возникновение социальной иерархии, появление иероглифического письма, монументальная архитектура, храмовые рельефы, росписи, папирусные рисунки и т.п. позволили египетской культуре выделиться из других древневосточных культур. А период Нового царства стал не только значительным этапом внутреннего развития египетской культуры, но и распространения её за пределы Египта, взаимодействия с культурами других народов.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ

1. Пантеон богов.
2. Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).
3. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы и т.п.).
4. Скульптура.
5. Вазопись (краснофигурная, чернофигурная).
6. Керамика.

Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации.

Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой культуры по-своему ценны и неповторимы. Признавая этот факт, многие ученые, между тем, особую роль отводят древнегреческой культуре. Именно античной Греции мы обязаны появлению современных литературных жанров, основам

астрономии и астрологии, систем философии, математики, естествознания, канонам архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека - как прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

1. Пантеон римских богов.

2. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).

3. Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры).

4. Мозаика («мерцающая живопись»).

5. Декоративно-прикладное искусство (ювелирное искусство, терракота и т.п.).

Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и т.п. стала эпохой наивысшего расцвета античной культуры и одновременно ее завершением.

Римская культура формировалась под влиянием культур завоеванных народов, прежде всего, этрусков и греков. Римляне умели отбирать и перерабатывать в соответствии с римской системой ценностей лучшие образцы искусства покоренных народов. Однако, используя великие достижения завоеванных народов, римляне во многом превзошли своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Архитектура (культовость, Святая София, базилики).

2. Скульптура (слоговая кость, портреты).

3. Византийская миниатюра (золото, эмаль).

4. Иконопись (каноны).

После распада Римской империи на Западную и Восточную, была основана

Византия, располагавшаяся на стыке трех континентов - Европы, Азии и Африки. В ее территорию входили Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Армения, Кипр, Херсонес (Крым), Грузия, Аравия и Балканский полуостров. Византия была многонациональной империей и ее население составляли римляне, сирийцы, армяне, греки, грузины, арабы, иудеи и др. Поэтому культуру и искусство Византии создавали все эти народы.

После падения Византии в 1453 году от натиска турок, многие византийские мастера разъехались по всему миру, благодаря чему культура Византии не погибла, а получила свое продолжение. Её влияние распространилось чрезвычайно широко - в Италии, Швеции, Польше, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Киевской Руси. В Киевской Руси византийское искусство стало очень плодотворным и мощным стимулятором развития национальной художественной культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

1. Архитектура (романский и готический стили).
2. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
3. Городская и крестьянская культуры.
4. Мозаика.
5. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион.

Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.

2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.

3. Теория живописи.

4. Скульптура.

5. Леонардо да Винчи, Микеланджело.

6. Маньеризм.

Перемены в жизни многих стран Европы породили новое мировоззрение, в основе которого лежало светское вольномыслие. Стали складываться кружки образованных людей, изучающих художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. Произведения античности воспевали человека, не скованного религиозными догматами, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Европейское Просвещение (XVIII в.).

2. Классицизм (Пуссен, Рембрант).

3. Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).

4. Рококо («рокайль» - «раковина») - декоративно-прикладное искусство.

5. Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
2. Реализм.
3. Импрессионизм.
4. Символизм.
5. Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

1. Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
2. Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
3. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания - маньеризм. Эль Греко.).
4. Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).
5. Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ

1. Бронзовое литье.
2. Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).
3. Каллиграфия и живопись.
4. Скульптура (терракотовое войско, керамика).
5. Прикладное искусство (китайский фарфор и т.д.).

Если культуры Междуречья и Древнего Египта канули в Лету, то китайская продолжает существовать уже пятое тысячелетие, являясь одной из наиболее уникальных и старейших цивилизаций на Земле.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ

1. Храмовое и дворцовое строительство.
2. Садово-парковое искусство (парковые ансамбли).
- 3.

Скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия, нецке).

4. Живопись (влияние китайской) - каллиграфия, ксилография (гравюра по дереву).

5. Театральное искусство: мистерии, «но», «кабуки» (один актер в маске, другие - в определенном гриме), театр марионеток. Длительность представлений и т.д.

6. Искусство икебаны и чайной церемонии.

Отличительными чертами культуры Японии являются ее оригинальность, уровень технического развития и устойчивая приверженность к духовным традициям прошлого.

РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

1. Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).

2. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).

3. Искусство Московской Руси (средневековье) - кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

Русская культура отличается наличием в ней различных культурно-этнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер. Таким образом, русская культура, складывавшаяся на основе славянского язычества с воздействием христианской Византии, иудаистского Хазарского каганата и варягов (норманны), породила особый тип культуры, включающий в себя черты восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той и от другой.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).

2. Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).
 3. Барокко в России (архитектор Растрелли).
 4. Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).
 5. М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).
 6. Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).
- В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
2. Стил «ампир».
3. Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).
4. Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (конец 1880-х - начало 1920-х годов)

1. «Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).
2. Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).

3. Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

На зачете учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений

изобразительных искусств.

2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.); «4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету; «3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность; «2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неважной причине, отсутствие интереса к предмету.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Г

реция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства - сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств

(творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);

- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);

- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);

- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;

- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;

- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Старовавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988

16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV - XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII - начала XIX веков. Л., 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989
37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
41. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX - XX вв. М.,

2004

42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
44. Мир русской культуры. М., 2004
45. Серебряный век. Л., 1991
46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987