

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2»**

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства
«Искусство театра»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.02.БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
(ТЕАТРАЛЬНОМ, МУЗЫКАЛЬНОМ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ)**

8 летний срок обучения

Троицк

Принято
Педагогическим советом МБУДО
«ДШИ № 2» г. Троицка
Протокол № 1 от 23.08.2024г.

«Утверждаю»
Директор Германенко Л.В.
23.08.2024г.

(подпись)

Составитель: Красильникова А.С., заведующая отделением «Искусство театра», преподаватель первой категории МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Троицка

Внутренний рецензент: Арефьева А.О., преподаватель высшей категории МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Троицка

Внешний рецензент: Скрябина Н.В., заведующая отделением «Театральное искусство», преподаватель высшей категории МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» г. Троицка

Содержание	стр.
I. Пояснительная записка 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся; 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 5. Цели и задачи учебного предмета; 6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 7. Методы обучения; 8. Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета 9. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	3
II. Содержание предмета -Учебно-тематический план;	13
III. Требования к уровню подготовки обучающихся	26
IV. Формы и методы контроля, система оценок -Аттестация: цели, виды, форма, содержание; -Требования к зачету; -Критерии оценки;	27
V. Методическое обеспечение учебного процесса -Методические рекомендации педагогическим работникам; -Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;	29
VI. Список литературы	31

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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.

2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (3 – 5 классы).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Беседы об искусстве».

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 лет

Классы/количество часов	3 – 5 классы
	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	148,5
Количество часов на аудиторную нагрузку	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	49,5
Консультации	6

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 8 лет

Класс	Количество часов в неделю
3,4,5	1

4. 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 восьмилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в первом и во втором классах.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. 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.

Задачи:

1. Познакомить учеников с видами искусств.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - дать 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 культурно-историческую эпоху;
 - обладать образным видением;
 - свободно мыслить и анализировать;
 - концентрировать внимание на предмете изучения;
 - владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;
8. Дать основные теоретические понятия:
 - 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.).

9. Развивать 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.

10. Развивать 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.

6. Обоснование структуры учебного предмета «Беседы об искусстве»

Обоснованием структуры программы 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».

7. 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).

8. Описание материально-технических условий реализации 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.

9. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В периоды особых режимных условий (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам), а также для учащихся, временно не имеющих возможности ежедневного посещения занятий (по болезни, или другим

веским причинам), ДШИ № 2 обеспечивает переход обучающихся на дистанционное обучение.

Переход обучающихся на изучение учебных дисциплин в системе дистанционного обучения производится приказом директора на основании письменного заявления родителей (законных представителей).

Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

Все информационные материалы и задания, направляемые обучающимся, должны соответствовать содержанию реализуемой дополнительной общеобразовательной программы.

Для реализации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогические работники готовят информационные материалы (тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники информации и т.п.) и задания для обучающихся, которые могут размещаться:

- на сайте образовательной организации;

- в группах объединения в социальных сетях;
- в группах объединения в мессенджерах;
- на платформах онлайн-курсов;
- направляться по электронной почте.

Возможно проведение занятий в формате вебинаров.

В случае отсутствия у обучающихся выхода в Интернет рекомендуется организовать информирование посредством телефонных сообщений.

Оценка качества реализации программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование и др.

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и оценивается по итогам выполненной работы.

Промежуточная (годовая) аттестация в дистанционном режиме обучения может осуществляться по текущим отметкам.

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

Виды и формы аудиторных занятий обучающихся:

Формы учебной деятельности для дистанционного обучения:

- лекция: устная – видеоконференция, видеотрансляция уроков;
- письменная – презентация, доклад и т.д.
- практическое занятие;
- контрольная работа;
- дистанционные конкурсы, олимпиады;
- тестирование, Интернет-уроки;
- самостоятельная работа;
- посещение онлайн – трансляций спектаклей, концертов.

Виды и формы самостоятельной работы обучающихся:

- работа с электронным учебником;
- просмотр видео-лекций;

- компьютерное тестирование;
- просмотр видеоспектаклей ;
- аудиозапись, видеозапись домашнего задания;
- видеозапись промежуточной и итоговой аттестаций (зачет, экзамен);
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций:

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится согласно календарному учебному плану;

Изменения в календарный учебный график в следствие перехода учреждения на дистанционное обучение вносятся заместителем директора по учебной работе.

Информация о сроках проведения аттестаций доводится преподавателем не менее, чем за 2 недели до ее прохождения.

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций:

Аттестация по предметам цикла «Театральное исполнительское искусство» («Театральные игры», «Основы актерского мастерства», «Художественное слово», «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец», «Подготовка сценических номеров») может проходить:

- в режиме **онлайн** по видеотрансляции выступления обучающегося в день проведения аттестации;
- по видеозаписи (программа выступления исполняется за один раз и присыпается на почту школы, или заведующего отделением ссылкой из облака или одним сжатым файлом не менее, чем за 3 дня до даты проведения аттестации)
- Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном режиме также создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается Директором школы.

Аттестация по предметам цикла «Теория и история искусств» («Слушания музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве», «История театральных искусств») может проходить:

- в режиме **онлайн** с использование электронных ресурсов и платформ (п. 1.6. настоящего положения)
- в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте не менее, чем за 2 дня до даты проведения аттестации;
- в форме тестового опроса обучающихся;
- в форме слуховой работы по заранее присланным аудиофайлам.

Аттестация по предметам цикла «Вариативная часть» («Кукольный театр», «Грим») может проходить:

- в режиме **онлайн** с использование электронных ресурсов и платформ (п. 1.6. настоящего положения);
- по видеозаписи (программа выступления исполняется за один раз и присыпается на почту школы, или заведующего отделением ссылкой из облака или одним сжатым файлом не менее, чем за 3 дня до даты проведения аттестации).

В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и итоговая аттестации проводятся в школе в режиме очного обучения.

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3-й класс, 1-й год обучения. Срок обучения 3 года

Таблица 3

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самостоятель- ная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	Урок	1		1
2.	Первобытнообщинный период истории развития культуры		1		1
2.1	Скифское искусство		1		1
3.	Искусство древних цивилизаций Востока		5	1	4
3.1	Искусство шумеров		1		1
3.2	Искусство Вавилона		1		1
3.3	Искусство Ассирии		1		1
3.4	Искусство Месопотамии		1		1
4.	Искусство Древнего Египта		5	1	4
5.	Искусство Древней Греции		20	8	12
5.1	Мифы и легенды Древней Греции		6	4	2
5.2	Этапы развития искусства (архаика, классика, эллинизм)		2		2
5.3	Ордерная система в архитектуре Древней Греции		4	2	2
5.4	Скульптура Древней Греции		4	2	2
5.5	Живопись Древней Греции		2	-	2
5.6	Декоративно-прикладное искусство		2	-	2
6.	Культура и искусство Древнего Рима		16.5	6.5	10
6.1	Пантеон римских богов. Мифология		5	2	1
6.2	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима		5	2	3

6.3	Искусство этрусков	2	1	1
6.4	Скульптура и декоративно-прикладное искусство	4	1	3
		49,5	16.5	33
	Консультации	2		

Годовые требования по классам

3 класс

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

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Беседа-знакомство.

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось?

ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД

- Характерные черты первобытной культуры.
- Духовная первобытная культура.
- Мифологическое мировоззрение.
- Наскальная живопись.
- Обработка глины и изделия из нее.

2.1. 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, заключавшаяся 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.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА

- 3.1. Культура и искусство шумеров.*
- 3.2. Искусство Вавилона.*
- 3.3. Искусство Ассирии.*
- 3.4 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.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

- Пантеон богов.
- Живое и мертвое царства.
- Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
- 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.

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ

- 5.1. *Мифы и легенды Древней Греции* (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).
- 5.2. *Этапы развития искусства*
- 5.3. *Ордерная система в архитектуре Древней Греции.*
- 5.4. *Скульптура Древней Греции*
- 5.5. *Живопись Древней Греции*
- 5.6. *Декоративно-прикладное искусство*

Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации.

Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой культуры по-своему ценные 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. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордер, храмы, полисы и т.п.). Вазопись (краснофигурная, чернофигурная). Керамика.

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

- 6.1. Пантеон римских богов.
- 6.2. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).
- 6.3. Искусство ЭТРУСКОВ.
- 6.4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры), (ювелирное искусство, терракота и т.п.). Мозаика («мерцающая живопись»).

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.

Итогом творческой работы в 3 классе 8-летнего обучения являются:

Таблица 4

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – Контрольный урок в рамках текущего контроля (беседа «Скульптура Древней Греции»)	Май – Контрольный урок в рамках промежуточной аттестации (беседа «Скульптура и декоративно-прикладное искусство»)

Срок обучения – 3 года. 2-й год обучения. 4 класс

Таблица 5

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учеб- ного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные Занятия
1.	Культура и искусство Древнего Китая	Урок	2		2
2.	Культура и искусство византийской цивилизации		10	4	6
2.1	Культовая и светская архитектура		2	1	1
2.2	Иконопись		3	1	2
2.3	Византийская миниатюра		2	1	1
2.4	Феномен культуры Киевской Руси		3	1	2
3.	Культура и искусство Средневековой Европы		14.5	4.5	10
3.1	Монашеская культура		2		2

3.2	Городская и крестьянская культура		2		2
3.3	Особенности архитектурных стилей Средневековья (романский, готический)		4	2	2
3.4	Рыцарская культура		3.5	1.5	2
3.5	Живопись, мозаика		3	1	2
4.	Культура и искусство эпохи Возрождения		23	8	15
4.1	Раннее Возрождение		3	1	2
4.2	Высокое Возрождение		5	2	3
4.3	Позднее Возрождение		3	1	2
4.4	Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио		5	2	3
4.5	Северное Возрождение (Нидерланды, Германия)		6	2	4
4.6	Маньеризм		1		1
			49.5	16.5	33
	Консультации		2		

Годовые требования по классам

4 класс

- 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.

ТЕМА 1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ

- Бронзовое литье.
- Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).

- Каллиграфия и живопись.
- Скульптура (терракотовое войско, керамика).

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.

ТЕМА 2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

- 2.1. Архитектура (культовость, Святая София, базилики).
- 2.2. Иконопись (каноны)
- 2.3. Византийская миниатюра (золото, эмаль)
- 2.4. Феномен культуры Киевской Руси.

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.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

- 3.1. Монашеская культура. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
- 3.2. Городская и крестьянская культуры.
- 3.3. Архитектура (романский и готический стили).

3.4. Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, трубадуры, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).

3.5. Живопись. Мозаика.

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.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

4.1. Раннее Возрождение

4.2. Высокое Возрождение

4.3. Позднее Возрождение.

4.4. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело.

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

4.6. 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.

Итогом творческой работы в 4 классе 8-летнего обучения являются:

Таблица 6

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – Контрольный урок в	Май – Контрольный урок в рамках

рамках текущего контроля (беседа «Трески. Мозайка, как украшение храмов»)	промежуточной аттестации (беседа «Маньерилизм»)
---	---

Срок обучения – 3 года. 3-й год обучения. 5-й класс

Таблица 7

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно- го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные Занятия
1.	Европейская культура и искусство Нового Времени	Урок	6	2	4
1.1	Европейское Просвещение		1		1
1.2	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)		4	2	2
1.3	Сентиментализм		1		1
2.	Европейское искусство XIX – XX вв.		7	2	5
2.1	Романтизм		2	1	1
2.2	Реализм		1		1
2.3	Импрессионизм		2	1	1
2.4	Символизм		1		1
2.5	Декаданс		1		1
3.	Русская культура и искусство		23	7	16
3.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)		3	1	2
3.2	Искусство Московской Руси		3	1	2
3.3	Русская культура Нового времени		1		1
3.4	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга		3	1	2
3.5	Русская скульптура		2	1	1
3.6	Живопись и мозаика		3	1	2
3.7	«Золотой век» русской культуры и искусства		4	1	3

3.8	«Серебряный век» русской культуры и искусства		4	1	3
4.	Европейские школы живописи		8	4	4
4.1	Нидерландская и голландская школы живописи		2	1	1
4.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло		2	1	1
4.3	Испанская школа живописи		2	1	1
4.4	Барбизонская школа		2	1	1
5.	Мировая культура и искусство Новейшего времени		5.5	1.5	4
5.1	Общие тенденции		1	-	1
5.2	Модернизм		2.5	1.5	1
5.3	Сюрреализм		1		1
5.4	Абстракционизм		1		1
			49.5	16.5	33
	Консультации – 2				

Годовые требования по классам

5 класс

- 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.

ТЕМА 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1.1. Европейское Просвещение (XVIII в.).

1.2. Особенности архитектурных стилей Нового Времени

- Классицизм (Пуссен, Рембрант).
- Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
- Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.

1.3. 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.

ТЕМА 2. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

2.1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне,

Байрон и др.).

2.2. Реализм.

2.3. Импрессионизм.

2.4. Символизм.

2.5. Декаданс.

ТЕМА 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

3.1. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская,

Псковская).

3.2. Искусство Московской Руси (средневековье) – кремль, живопись

(Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

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

Русская культура отличается наличием в ней различных культурно-этнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялось 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.

3.3. Русская культура Нового Времени.

- 3.4. *Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).*
- 3.5. *Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).*
- 3.6. *Живопись (И. Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.). М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).*

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.

- 3.7. *«Золотой век» Русской культуры и искусства*
 - Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
 - Стиль «кампир».
 - 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.).
 - 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.

- 3.8. *«Серебряный век» Русской культуры и искусства.*

(конец 1880-х – начало 1920-х годов)

- «Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).
- Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).
- Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

ТЕМА 4. ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

- 4.1. Нидерландская и голландская школы живописи (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
- 4.2. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).
- 4.3. Испанская школа живописи
- 4.4. Барбизонская школа живописи
 - Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
 - Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннирс, и др.).
 - Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

ТЕМА 5. МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ.

- 5.1. Общие тенденции
- 5.2. Модернизм
- 5.3. Сюрреализм
- 5.4. Абстракционизм

Итогом творческой работы в 5 классе 8-летнего обучения являются:

Таблица 8

1 полугодие	2 полугодие
Декабрь – Контрольный урок в рамках текущего контроля (беседа «Русская культура Нового времени»)	Май – Контрольный урок в рамках промежуточной аттестации (беседа «Абстракционизм»)

III. 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использовать 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.

Требования к зачету

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.

Критерии оценок

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 неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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 Греция», «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 искусства 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.

VI. Список литературы и средств обучения

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. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
46. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
47. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
48. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
49. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
50. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987