

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Принято
Педагогическим советом
МАУДО «Дороховская ДШИ»
Протокол № 1 от 29.08.2023г.

Утверждаю
Директор МАУДО «Дороховская
ДШИ» А.А. Немцева
01.09.2023г.



**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Изобразительное искусство»**

для подготовки детей к обучению в ДШИ (5-6 лет)

**Нормативный срок обучения 2 год
по учебному предмету**

«Беседы об искусстве»

п.Дорохово
2023 г.

Разработчик:

Е. В. Саввина - преподаватель художественного отделения МАУ ДО «Дороховской ДШИ», преподаватель.

Структура программы:

1.Пояснительная записка

2.Учебно-тематический план

3.Краткое содержание программы

4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся 5, 6-ти лет, личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «Беседы об искусстве» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося 5-6 лет на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- * знаний основных этапов развития искусства;
- * знаний основных понятий искусства;
- * умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;

- * умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- * навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- * навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

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».

Методы обучения

- * объяснительно-иллюстративный;
- * репродуктивный;
- * исследовательский;
- * эвристический.

Учебно-тематический план

Наименование темы	Количество часов		
	Теория	Практика	Всего
1. Вводное занятие • Виды искусства	0,5	-	0,5
2. Первобытное искусство • «О происхождении искусства» • «Всеобщая история искусств» 1. Наскальная живопись 2. первобытная скульптура	0,5 0,5 0,5 0,5	-	2
3. Искусство Древнего Египта • Живопись Древнего Египта • Скульптура Древнего Египта	0,5 0,5	-	1
4. Искусство Древней Греции • Древнегреческая скульптура • Ансамбль Афинского акрополя	0,5 0,5	-	1
5. Искусство средневекового Китая • Живопись средневекового Китая • Скульптура средневекового Китая	0,5 0,5 0,5	-	1,5
6. Древнее искусство Индии • Живопись древней Индии • Скульптура древней Индии	0,5 0,5 0,5	-	1,5
7. Искусство Древней Руси • Древнерусская живопись • Древнерусская скульптура • Древнерусская Архитектура	0,5 0,5 0,5 0,5	-	2
8. Русские народные промыслы • Знакомство с глиняной игрушкой. • Каргопольская игрушка. • Филимоновская игрушка. • Дымковская игрушка • Актюбинская игрушка. • «Золотая» хохлома. • Сказочная гжель. • Лаковые миниатюры.	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	-	4,5
9. Городец - центр народного творчества. • История возникновения Городецкой росписи	0,5	-	0,5
10. «Игрушка – матрешка» • Знакомство с расписными матрешками из Загорска, Полхов-Майдана, Семенова.	0,5 0,5 0,5	-	2,5

<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство с историей рождения матрешки. • Знакомство с расписными матрешками из Загорска, Полхов-Майдана, Семенова. 	0,5		
Итого:		16,5	

Краткое содержание программы:

1. Вводное занятие.

Виды искусства: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

2. Первобытное искусство.

Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть связь с другими видами деятельности.

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобразительным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения (петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.

3. Искусство Древнего Египта.

Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.

Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержаниях рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновении нового стиля в скульптуре, о возникновении реалистического портрета, о развитии жанра похоронной продукции - деревянных изображений слуг.

3. Искусство Древней Греции.

• Древнегреческая скульптура

Сформировать представление об античной скульптуре.

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения - предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов - куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина - воина и атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и

других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека.

* **Ансамбль Афинского акрополя**

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и гармонии как основе греческого искусства.

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.

5. Искусство средневекового Китая

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая.

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (111-11 тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды ХУТ-ХТТ вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в ТТТ в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.

Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (УТТ - УТТТ вв.) на духовные ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоционально-философское отношение к природе и последовательное развитие всех видов искусства. Сады дзэнских монастырей.

6. Древнее искусство Индии

Познакомить учащихся с искусством Индии.

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, 111-11 вв. до н. э.) - грандиозный памятник в

честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) - как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.

7. Искусство Древней Руси.

• Древнерусская живопись

После крещения Руси из Византии пришли новые виды монументальной живописи — мозаика и фреска, а также станковая живопись (иконопись). Также из Византии был перенят иконографический канон, неизменность которого строго оберегалась церковью. Это предопределило более длительное и устойчивое византийское влияние в живописи, нежели в архитектуре.

Наиболее ранние из сохранившихся произведений древнерусской живописи были созданы в Киеве. Согласно летописям, первые храмы украшали приезжие мастера-греки, добавившие в сложившуюся иконографию систему расположения сюжетов в интерьере храма, а также манеру плоскостного письма. Своей особой красотой известны мозаики и фрески Софийского собора. Они выполнены в строгой и торжественной манере, свойственной византийской монументальной живописи. Их создатели мастерски использовали разнообразие оттенков смальты, искусно объединили мозаику с фреской. Из мозаичных работ особенно значительны изображения Христа Вседержителя в центральном куполе. Все изображения пронизаны идеей величия, торжества и незыблемости православной церкви и земной власти.

• Древнерусская архитектура

Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Сформировать представление о белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII- XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.

Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские

мастера перенесли приемы обработки дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле сохранения.

- **Древнерусская скульптура**

На протяжении долгих веков на Руси развивалось, совершенствовалось искусство резьбы по дереву, позднее – по камню. Деревянные резные украшения вообще стали характерной чертой жилищ горожан и крестьян, деревянных храмов. Периодом наивысшего расцвета монументально-декоративной скульптуры Древней Руси была вторая половина XII века. В это время особую силу приобрело Владимиро-Суздальское княжество, претендовавшее стать новым (после Киева) центром Руси. Древнерусская скульптура существовала в виде декоративной резьбы по камню и дереву и была в большинстве случаев полихромной (т.е, как западноевропейская скульптура, расписывалась темперой или масляными красками). Пластическому воплощению подлежали в основном образы святых, главное внимание уделялось лику, а формы тела укрывались под одеждами, из-за чего фигуры выглядят плоскими.

Прекрасной резьбой славились утварь и посуда. В искусстве резчиков с наибольшей полнотой проявлялись русские народные традиции, представления русичей о прекрасном и изящном.

8. Русские народные промыслы.

Знакомство с глиняной игрушкой. История зарождения промысла глиняной игрушки. Технология изготовления игрушки из глины.

Каргопольская игрушка. История промысла. Особенности игрушки. Основные элементы росписи. Цветовое решение. Выполнение эскиза росписи на силуэте игрушки.
Филимоновская игрушка. История промысла. Особенности игрушки. Основные элементы росписи. Цветовое решение. Выполнение эскиза росписи на силуэте игрушки.

Дымковская игрушка. История промысла. Особенности игрушки. Основные элементы росписи. Цветовое решение.

Актюбинская игрушка. История промысла. Особенности игрушки. Татарский костюм. Основные элементы татарского орнамента. Цветовое решение. Зарисовка основных элементов росписи. Разработка эскиза актюбинской игрушки.. Сравнительный

анализ работ, выделение главных отличительных особенностей глиняной игрушки различных промыслов России.

Сказочная Гжель.

Гжель- центр народной керамики. Знакомство с историей и развитием русской керамики. Анализ росписи на гжельском кувшине, особенности композиции росписи кувшина.

Цветовое и композиционное решение росписи Гжель. Знакомство с композиционным оформлением кувшина в гжельской росписи, с художественной системой орнаментальной росписи гжельских изделий. Знакомство с вариантами трехчастного построения круговой росписи на кувшине. Единство эстетического и функционального. Цветовое сочетание и единство колорита гжели.

Изучение основных элементов росписи. Бордюры. Знакомство с цветочными и растительными элементами росписи. Птица - основной герой росписи. Поэтапное выполнение элементов росписи «гжельская роза», « сказочная птица». Упражнения в технике кистевой росписи.

Царство «Золотой» хохломы.

Центр народного промысла «Хохлома» - г.Семенов. Истоки мастерства. Знакомство с центром Хохломского промысла, историей возникновения и развития. «Пламенная» хохлома. Технологический процесс подготовки изделий к росписи. *Цветовое решение в работах хохломских мастеров.* Колорит хохломы, основные цвета, используемые в росписи, цветовые сочетания. *Характерные приемы росписи в работах хохломских мастеров* («верховая», «под фон»). Знакомство с разновидностями орнамента: роспись «под фон» и «верховая». Технология подготовки и выполнения росписи, этапы выполнения росписи.

9. Городец - центр народного творчества.

История возникновения городецкой росписи. Зарождение и развитие промысла.

Техника росписи по дереву мастеров Городца. Знакомство с орнаментальной цветочной композицией в современной городецкой росписи. Знакомство с этапами обработки и подготовки изделия к росписи: подмалевок, оживка.

Особенности цветового и композиционного решения городецкой росписи. Знакомство с характерными для городецкой росписи цветами. Использование белил в росписи. Упражнения в технике кистевой росписи без предварительного контура, используя линии разной толщины и направлений, мазок кистью, точка. Основные элементы: листочек, розан, купавка, конь, петух. Поэтапное выполнение росписи: выполнение силуэта, определение центра элемента росписи, выполнение прописки элементов, линейная разделка пятна. Варианты композиционного размещения узора (замкнутый, линейный). Упражнения по составлению композиции с использованием шаблонов.

10. «Игрушка – матрешка»

Знакомство с расписными матрешками из Загорска, Полхов-Майдана, Семенова.

Знакомство с историей рождения матрешки. Знакомство с расписными матрешками из Загорска, Полхов-Майдана, Семенова. Отличительные особенности матрешек разных регионов России. Игра «Угадай матрешку». *Этапы изготовления и росписи матрешки.* Технология изготовления матрешки. Способы обработки древесины. Поэтапное выполнение росписи матрешки. Изучение приемов росписи куклы-матрешки. Упражнение кистевого письма. *Изучение элементов росписи матрешки из Загорска, Полхов-Майдана, Семенова.* Основные элементы росписи загорской, полхов-майданской, семеновской матрешки. Основные элементы росписи татарской матрешки. Отличительные особенности русской и татарской матрешки. Зарисовка основных элементов. *Цветовое и композиционное решение.* Цветовое единство матрешек разных регионов России и Республики Татарстан. Композиционные особенности матрешек разных регионов. Композиция декоративного букета., украшающего матрешку. Самостоятельное составление творческого эскиза росписи матрешки с учетом традиционных приемов росписи матрешек разных регионов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- * Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009
- * А
рган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
рган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
- * Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002
- * Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001
- * Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009
- * Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978
- * Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978
- * История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965
- * История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов. - М: Высшая школа, 1989
- * История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003
- * История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004
- * История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008
- * История русского искусства: Конец 18 - начало 20 века. Т.2. Кн.
* - М, 1981
- * Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990
- * Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006

* Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001
Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004

* Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учеб. пособие. - М: ВЛАДОС, 2004

* Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001

* Печёнкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX – начала XX веков. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова/ Изд-во В.Шевчук, 2009.

* Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. - М., 2007.

* Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России. – М., 2007.

* Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. – М., 2007.

* Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура. Сборник программ и методических материалов. 6-11 классы. – М., 2001.

1. Алексахин Н. Гжели- 650// Юный художник. _ 1989.-№2- С. 24-26
2. Бабурина Н. Скульптура малых форм.- М.: Советский художник, 1982.
3. Блинов Г. Чудо-кони, чудо-птицы. – М.: Детская литература, 1977.
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка.- М.: Искусство, 1975.
5. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана.- Казань: Тат.

Книгоиздат, 1984.

6. Вильданова Т. Рукотворное чудо Дымки// Юный художник. _ 1988.№6.-С. 26-27

7. Дайн Г.Л. Русская игрушка.- М.: Советская Россия,1987.
8. Жегалов С.И. Росписи Хохломы,-М.: Детская литература, 1991.
9. Михайловский А. И. Скачи добрый единорог.- М.: Детская литература.1986.
10. Пряник , прялка и птица Сирин. Книги для учащихся старших классов/ С. К. Жегалова и др. – 2-е издание переработанное.- М.: Просвещение, 1983.

11. Ужевская П. История фарфоровой чашки.- М.: Детская литература, 1980.

