

**муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«КЕРАМИКА»**

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

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

2023

«РАССМОТРЕНО»
Методическим советом МУДО
«ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля
протокол № 1
« 1 » сентября 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУДО
«ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля
Ж.Г. Кузовенкова
« 1 » сентября 2023г.

Разработчики:

А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

И.А.Морозова, заместитель директора по научно-методической работе Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель

С.В.Чумакова, доцент кафедры рисунка Орловского государственного университета, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, кандидат педагогических наук

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И.Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензенты:

Н.П.Бардеева, заместитель директора по научно-методической работе Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра

О.Ф.Чернышова, заведующая Детской художественной школой «Росток» при Палехском художественном училище имени М.Горького, преподаватель

Программа адаптирована

преподавателем МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева г.Ярославля»

Золотовой Н.Н.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Содержание тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Методическая литература
- Учебная литература

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного творчества в детских школах искусств.

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

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

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных

залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программ «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 3 года учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета. Срок освоения 1 год

Таблица 1

Вид учебной работы	1 год		Всего часов
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	16	17	33
Самостоятельная работа	8	8,5	16,5
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	49,5
Вид промежуточной аттестации	Зачёт	Зачет	

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью 4-10 человек.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цель

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

Задачи

- Развитие навыков восприятия искусства.

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

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

- Общая характеристика видов искусства.
- Декоративно – прикладное искусство
- Гончарные народные промыслы.
- Другие виды художественных народных промыслов.
- Декоративное искусство в современном мире.

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

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

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

7. Методы обучения

Основные методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, иллюстраций;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);
- игровые (занятие-игра, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.).

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план. Срок освоения 1 год

Таблица 2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 полугодие					
1.	Вводная беседа о видах искусства.	беседа	1,5	0,5	1
2.	Знакомство с понятием «декоративно – прикладное искусство»	беседа	1,5	0,5	1
3.	Значение декоративно- прикладного искусства в жизни человека.	беседа	1,5	0,5	1
4.	Народные гончарные промыслы России. Зарисовки гончарных сосудов.	беседа	1,5	0,5	1
5.	Дымковский народный промысел. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическая работа	3	1	2
6.	Филимоновский народный промысел. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическая работа	3	1	2
7.	Каргопольский народный промысел. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическая работа	3	1	2
8.	Скопинский народный промысел. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическая работа	3	1	2
9.	Гжельский народный промысел. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическая	4,5	1,5	3

		работа			
10.	Просмотр альбомов. Зачёт.	беседа	1,5	0,5	1
2 полугодие					
11.	Изразцовое искусство России.	беседа	1,5	0,5	1
12.	Зарисовки в альбом видов изразцов.	Практическое занятие	3	1	2
13.	Другие виды декоративно- прикладного искусства. И их значение в жизни людей прошлых веков и нашего времени.	Беседа - диалог	1,5	0,5	1
14.	Резьба по дереву и по камню. Иллюстрации.	беседа	1,5	0,5	1
15.	Городецкая роспись. Иллюстрации. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическое занятие.	3	1	2
16.	Хохломская роспись. Иллюстрации. Зарисовки в альбом.	Беседа и практическое занятие	3	1	2
17.	Жостовская роспись. Иллюстрации. Зарисовки в альбом.	беседа	3	1	2
18	Палехская роспись. Иллюстрации. Фото и репродукции в альбом.	Беседа и практическое занятие	1,5	0,5	1
19.	Декоративное искусство в современном мире. Иллюстрации.	беседа	3	1	2
20.	Сочинение. « Какой вид народного творчества тебе нравится и почему».	Практическое задание	1,5	0,5	1
21.	Сочинение. « Какой вид современного декоративного искусства ты бы хотел освоить».	Практическое задание	1,5	0,5	1
22.	Просмотр альбомов. Зачёт.		1,5	0,5	1
	Всего за год		49,5	16,5	33

Содержание тем

1. Тема: 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, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

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

3. тема: Значение ДПИ в жизни человека.

В форме диалога найти сферы жизни, где человек встречается с изделиями декоративно-прикладного искусства. Начиная с традиционных видов искусства (архитектура, живопись, скульптура, графика) и заканчивая магазином игрушек – везде мы можем увидеть предметы декоративно – прикладного искусства.

4. Тема: Народные гончарные промыслы России. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность. Зарисовки гончарных сосудов в альбом. Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник. Продолжение работы над рисунками сосудов.

5. Тема: Дымковский народный промысел. История промысла, легенды и сказания. Анализ пластики игрушки, роспись. Выполнение рисунков игрушек : козликов, петухов, барышень. Дома: нарисовать композицию из 3 -х фигур в дымковском стиле.

6. Тема: Филимоновский народный промысел. История промысла. Анализ пластики игрушек, орнамент, цветовая гамма. Современная история промысла. Сделать зарисовки игрушек. Дома: нарисовать композицию из 3 игрушек в филимоновском стиле.

7. Тема: Каргопольский народный промысел. История промысла. Анализ динамичной пластики игрушки. Сравнить с дымковской. Цветовая гамма, орнамент.

Сделать зарисовки игрушек. Дома: нарисовать композицию из 3 фигур, объединённых действием.

8. Тема: Скопинский народный промысел. История промысла. Легенды и сказания.

Анализ изделий промысла. Роспись, покрытие глазурью. Зарисовать скопинский кувшин. Дома: Сочинить сосуд в скопинском стиле.

9. Тема: Гжельский народный промысел. История промысла. Этапы творческого развития. Профессиональные художники поднимают народный промысел. Анализ гжельских изделий. Пластика гончарных сосудов, изящество фаянсовых чайничков, плетёных конфетниц и малая пластика до сих пор радуют покупателей и посетителей выставочных залов в России и за рубежом.

10. Тема: Просмотр альбомов. Зачёт.

Просматривая альбомы, задаю вопросы по пройденным темам, основываясь на рисунки сделанные учеником. Если рисунков не достаточно или плохо сделаны, то вопросов по материалу возникает больше.

11. Тема: Изразцовое искусство России. Зарисовки изразцов в альбом.

История развития изразцового искусства на Руси. Виды изразцов. Где использовали изразцы. Сюжеты изразцовых рельефов. Муравление, цветовая гамма, роспись изразцов. Роль Петра 1 в развитии изразцового искусства. Сделать рисунки всех видов изразцов. Дома: продолжить работу над рисунками изразцов.

12. Тема: Другие виды декоративно – прикладного искусства и их значение в жизни людей прошлых веков и нашего времени. Знакомство с известными в нашей стране и за рубежом народными промыслами. Это резьба по дереву и камню, лаковая миниатюра, роспись по дереву и металлу. Все эти промыслы обогатили нашу страну подлинными произведениями народного искусства. Они продолжают свою работу и живут в современном мире в новом качестве, сохраняя традиции.

13. Тема: Резьба по дереву и камню. Знакомство с видами резьбы по дереву и камню. Архитектурные объекты, где применялся этот вид декора. Зарисовки отдельных элементов резьбы и архитектурных фрагментов в альбом. Приветствуются и фотографии по теме. Дома: продолжение работы над рисунками.

14. Тема: Городецкая роспись. История промысла. Цветовая гамма, сюжеты, композиционный строй, характерный растительный орнамент. Рисунок в цвете по выбору ученика. Дома: продолжение работы.

15. Тема: Хохломская роспись. История промысла. Цветовая гамма, сюжеты, композиционный строй, характерный растительный орнамент. Рисунок в цвете по выбору ученика. Дома: продолжение работы.

16. Тема: Жостовская роспись. История промысла. Цветовая гамма, сюжеты, композиционный строй, характерный растительный орнамент. Рисунок в цвете по выбору ученика. Дома: продолжение работы.

17. Тема: Палехская роспись. История промысла. Цветовая гамма, сюжеты, композиционный строй, характерный растительный орнамент. Рисунок в цвете по выбору ученика. Дома: продолжение работы.

18. Тема: Декоративное искусство в современном мире.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
- Знание особенностей языка различных видов искусства.
- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- Владение навыками восприятия художественного образа.
- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
- Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости обучающихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в конце 1-го и 2-го полугодия. Проверка знаний по изученным разделам программы может

осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, представление творческой композиции).

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

2. Критерии оценки;

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.

«5» (отлично) – обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

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

Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения, выполнение творческой композиции.

«5» (отлично) – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - обучающийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с

работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности обучающихся является приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Средства обучения:

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

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Методическая литература

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – М., 1989

2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993
3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001
4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М., 1996
5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. – М., 1990
6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. Государственный русский музей.- 1996
7. Каменева К. О чем рассказывают яблоки. – М., 1986
8. Кирьянова Е.Г. и др. Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998
9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002
10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995
11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989
12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002
13. Неверов О. Культура и искусство античного мира. – Л., 1981
14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989
15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. – М., 1995
16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970
17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века. – М., 1981
18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983
19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972

2. Учебная литература

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005
2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005
3. Издательская группа Паррамон Эдиссионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – РОДНИК, издание на русском языке, 2002
4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008

5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004
6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997
7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990
8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983
9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997
10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000
11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009
12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001
13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998
14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002