

**Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»
г. Нижний Тагил**

**Предметная область
Художественно – теоретические предметы**

**Программа по учебному предмету
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»**

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Подготовительная группа художественного отделения»
(12 – 13 лет)**

Нормативный срок обучения – 1 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол от
25.08.2025 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДШИ №1»
А.В. Ломакова
Приказ №92/1 «25» августа 2025 г.

Разработчик:

- Кичигина Лидия Сергеевна, преподаватель без квалификационной категории, МБУ ДО «ДШИ №1»

Рецензент – Шакина Светлана Геннадьевна, преподаватель высшей квалификационной категории спецдисциплин Уральского филиала ФГБОУ ВО «РГХПУ им.С.Г.Строганова»

Рецензент – Воропаева Елена Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории, МБУ ДО «ДШИ №1»

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Пояснительная записка
- II. Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебной программы
- III. Учебно – тематический план
- IV. Содержание учебного предмета
- V. Требования к уровню подготовки учащихся
- VI. Методическое обеспечение учебного процесса
- VII. Программа творческой, методической и культурно - просветительской
- VIII. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Данная программа предназначена для учащихся подготовительной группы художественного отделения 12 - 13 лет, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного искусства.

Изучение предмета «Беседы об искусстве», наряду с другими художественными дисциплинами, рассматривается в качестве важной составляющей всей системы художественного развития ребёнка. Этот предмет является не только способом приобщения к мировой художественной культуре, но и эффективным средством комплексного развития личности. Он способствует формированию эстетического вкуса, развитию критического и образного мышления, воображения и фантазии. Через беседы об искусстве дети учатся воспринимать и анализировать художественные произведения, выражать свои мысли и чувства, понимать культурное разнообразие и роль искусства в жизни человека и обществе.

Под закономерностью построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевается планомерное развитие детей через базовую концентрацию внимания на выразительных средствах и возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей средой, а также понимание искусства в плотной связи со всеми возможными представлениями людей о гармонии, красоте и социальных изменениях.

В основу программы входит знакомство с многообразием видов и жанров искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, кино, дизайн, цифровое искусство), с творчеством выдающихся художников и художественными течениями, а также с ключевыми художественными терминами и понятиями. Особое внимание уделяется развитию навыков восприятия, анализа и интерпретации произведений искусства, пониманию их эмоционального содержания, образного языка и культурного контекста.

Задания программы «Беседы об искусстве» созданы с учётом возрастных возможностей детей 12 - 13 лет. Форма занятий — мелкогрупповая, в группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Уроки следует строить разнообразно для создания творческой обстановки, чередуя беседы, просмотр видеосюжетов и фильмов, обсуждение репродукций, практическую работу, что способствует появлению у детей устойчивого интереса к искусству.

Главной целью программы является развитие у детей 12 - 13 лет художественно-эстетического восприятия, критического мышления и творческих навыков через знакомство с разнообразными формами искусства, изучение их культурного контекста и практическое применение полученных знаний. Программа направлена на формирование у учащихся умения анализировать произведения искусства, выражать собственное мнение и понимать их роль в обществе и личной жизни.

Обучающие задачи программы направлены на всестороннее развитие детей в сфере художественного восприятия и творческого мышления. Учащиеся формируют базовые знания о видах и жанрах искусства, знакомятся с ключевыми художественными традициями разных культур, развивают навыки анализа произведений искусства и умение

выражать собственную эстетическую оценку. Программа также направлена на стимулирование творческого мышления через практические задания и вовлечение в дискуссии, чтобы учащиеся могли осознать взаимосвязь искусства с окружающим миром.

По итогу обучения ученики должны усвоить

Знания:

- Основные виды и жанры искусства (живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр и др.).
- Ключевые термины и понятия изобразительного искусства.
- Особенности художественных стилей и культурных традиций разных эпох и народов.
- Роль искусства в истории и современном обществе.
- Основы цветовой теории и эмоционального воздействия искусства.
- Вклад ключевых мастеров и специфику современных художественных направлений.

Умения:

- Воспринимать и интерпретировать художественные образы.
- Анализировать произведения искусства, выделяя их особенности и смысловые элементы.
- Сравнивать художественные произведения разных эпох и культур.
- Применять полученные знания в собственных творческих работах.
- Видеть взаимосвязь искусства с другими сферами жизни (модой, кинематографом, литературой).
- Участвовать в дискуссиях, аргументировано выражать своё мнение об искусстве.

Навыки:

- Навык анализа произведений искусства.
- Навык сравнительного анализа художественных произведений.

- Навык работы с различными материалами и техниками в творческих заданиях.
- Навык ведения дискуссии и аргументации своей точки зрения.
- Навык интерпретации визуальной информации и символов.
- Навык поиска информации об искусстве для самостоятельной работы.
- Навык коллективной работы над творческими проектами.

Методы проведения занятий:

- словесный (рассказ, беседа, диалог)
- наглядный (пособия, примеры работ и т.д.)
- практический (творческая работа)
- эмоциональный (образы, впечатления)

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» составляет 1 год. Программа рассчитана на 1 час аудиторных занятий в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут.

Учебные занятия проходят в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы. Формами контроля являются текущий, промежуточный и итоговый контроль в виде викторин, игровых уроков и творческих квестов.

Мелкогрупповая форма проведения занятий, численность от 4 до 10 человек.

**II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Программа рассчитана на 1 год обучения по 1 учебному часу в неделю.

Вид учебной работы	Годы обучения		Всего часов за год
	I	II	
Полугодия			
Аудиторные занятия	16	19	35
Самостоятельная работа	8	9	17
Общая нагрузка	24	28	52

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

(35 ЧАСОВ В ГОД)

№	Наименование раздела, темы	Вид Учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальна я учебная нагрузка	Сам. работа	Аудиторн ые занятия
			52	17	35
1 полугодие					
			Максимальна я уч.нагрузка	Сам.работа	Аудиторн ые занятия
			24	8	16
1.1	Введение. Искусство – это не только картины в музее (Что такое искусство сегодня? Уличный граффити, дизайн игр, аниме, иллюстрация в книгах.)	Урок	3	1	2
1.2	Самый главный инструмент художника: Восприятие	Урок	3	1	2

	(Как мы видим и чувствуем искусство? Оптические иллюзии, психология восприятия цвета и формы.)				
1.3	Сказки и мифы, рассказанные художниками Как живопись и скульптура рассказывают истории? Анализ картин на мифологические и литературные сюжеты (В. Васнецов, М. Врубель). Связь с комиксами и кинематографом.)	Урок	3	1	2
1.4	Портрет: Маска или истинное лицо? (Портрет как способ рассказать	Урок	7	1	2

	о человеке, его статусе и характере. От парадных портретов до селфи и автопортретов в соцсетях.)				
1.5	Пейзаж: Природа как зеркало души (Как художники передают настроение через природу? Сравнение пейзажей романтиков, импрессионистов и современных фотохудожников.)	Урок	3	1	2
1.6	Натюрморт: Тайный язык вещей (Что предметы могут рассказать о своём хозяине? Символика в классических	Урок	3	1	2

	натюрмортах (Vanitas) и в современной рекламе.)				
1.7	Архитектура: Застывшая музыка (Как здания влияют на наше настроение? Знакомство с основными стилями (готика, модерн, хай-тек) на примерах зданий родного города.)	Урок	4	2	2
1.8	Контрольный урок-квест: «Детективы в мире искусства»	Урок	2	-	2
2 полугодие					
			<i>Максимальная уч.нагрузка</i>	<i>Сам.работа</i>	<i>Аудиторные занятия</i>
			28	9	19
2.1	Искусство и технологии: пещеры до VR	Урок От	3	1	2

	(Как технологии меняли искусство? Печатная графика, фотография, цифровая живопись, VR-арт.)				
2.2	Анимация и комикс: Искусство для всех (Язык комикса (раскадровка, планы). Шедевры анимации (студии Ghibli, Disney) как синтез изобразительного искусства и музыки.)	урок	3	1	2
2.3	Искусство в кино: Работа художника-постановщика (Как визуальный образ создаёт атмосферу фильма? Разбор известных кинокартин (например, фильмы Т. Бёртона, У. Андерсона))	Урок	3	1	2
2.4	Мода как искусство: От кутюр к уличному стилю (Яркие примеры коллаборации искусства и моды (Эльза Скиапарелли, Ив Сен-Лоран, современные коллаборации). Как костюм создаёт персонажа?)	урок	3	1	2

2.5	Искусство протеста: Плакат и уличная акция (Как искусство становится голосом? Анализ советского агитационного плаката и современных арт-акций.)	урок	3	1	2
2.6	Откуда берутся идеи? Креативность и вдохновение (Стратегии генерации идей в искусстве.)	урок	4	1	3
2.7	Проект: Создаём свою художественную галерею (Коллективный проект.)	Урок	4	2	2
2.8	Зачем идти в музей? Навыки современного зрителя (Музейный этикет. Как "читать" картину? Практические советы. Виртуальные туры по знаменитым музеям мира.)	урок	4	2	2
2.9	Контрольный урок-квест: «Вернисаж»	урок	2	-	2

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Тема 1.1 Введение. Искусство – это не только картины в музее

Цель: расширить традиционное представление учащихся об искусстве, показав его актуальные и повседневные формы, и сформировать понимание, что творчество окружает их в современной жизни.

Задачи: Урок призван сформировать у учащихся представление об искусстве как о динамичном явлении, выходящем за рамки музеев, познакомив их с современными формами визуального творчества, такими как уличное граффити, дизайн компьютерных игр, аниме и книжная иллюстрация. В ходе занятия предстоит обсудить критерии художественности в современном контексте, развивая навык видеть искусство в повседневной среде, а также стимулировать дискуссию о том, что можно считать искусством сегодня, чтобы каждый ученик мог начать формировать собственную аргументированную позицию.

Тема 1.2 Самый главный инструмент художника: Восприятие

Цель: познакомить учащихся с основами психологии восприятия, показав, как наш мозг интерпретирует визуальную информацию, и развить осознанное, аналитическое «видение».

Задачи: В рамках темы необходимо объяснить базовые механизмы зрительного восприятия на примере оптических иллюзий и исследовать, как цвет и форма влияют на наши эмоции и ощущения. Учащиеся должны научиться анализировать, как художники используют знания о восприятии для создания определённого эффекта у зрителя, что в итоге позволит развить навыки наблюдательности и осмысленного анализа любых визуальных образов.

Тема 1.3 Сказки и мифы, рассказанные художниками

Цель: сформировать у учащихся понимание нарративной (повествовательной) функции изобразительного искусства и её связи с

другими медиа.

Задачи: На занятии предстоит показать, как живопись и скульптура могут рассказывать сложные истории, на примере анализа картин В. Васнецова и М. Врубеля, а также научить учащихся «читать» сюжет произведения, анализируя композицию, жесты персонажей и символические детали. Важной задачей является проведение параллелей между классической живописью и современными формами повествования, таким как комиксы, раскадровка в кино и анимация, что способствует развитию навыков интерпретации визуального нарратива в любом его проявлении.

Тема 1.4 Портрет: Маска или истинное лицо?

Цель: раскрыть многогранность жанра портрета как средства передачи не только внешнего сходства, но и внутреннего мира, социального статуса и эпохи.

Задачи: Урок должен проследить эволюцию портретного жанра от парадных портретов аристократии до психологических образов в реализме и экспрессионизме, а также проанализировать, как через позу, атрибуты, фон и цвет художник раскрывает характер и статус человека. Кроме того, необходимо провести содержательные аналогии между классическим портретом и современными явлениями, такие как селфи и автопортреты в социальных сетях, обсуждая их цели и скрытые коды, чтобы научить учащихся анализировать портрет как сложный визуальный текст о личности.

Тема 1.5 Пейзаж: Природа как зеркало души

Цель: сформировать у учащихся понимание, что пейзаж является не просто изображением природы, а способом выражения эмоций, философских идей и личного восприятия художника.

Задачи: В ходе занятия необходимо показать, как кардинально менялась трактовка природы в искусстве, для чего проводится сравнение пейзажей романтиков, импрессионистов и модернистов, а также научить учащихся

«считывать» настроение, переданное в пейзаже, через анализ цвета, света, динамики мазка и композиции. Проведение параллелей между живописными пейзажами и работами современных фотохудожников позволит развить эмоциональный интеллект и способность к визуальной эмпатии.

Тема 1.6 Натюрморт: Тайный язык вещей

Цель: познакомить учащихся с жанром натюрморта как системой визуальных символов, способной рассказать историю, передать моральные принципы или скрытое послание.

Задачи: Ключевой задачей является раскрытие сложной символики классических натюрмортов, в частности жанра *Vanitas*, с объяснением значения таких атрибутов, как череп, часы и увядшие цветы. Далее необходимо показать, как этот «язык вещей» активно используется в современной рекламе, фотографии и кинематографе для создания атмосферы и передачи скрытых смыслов, чтобы в итоге научить учащихся анализировать натюрморт как композицию, рассказывающую о времени, привычках и ценностях человека или целого общества.

Тема 1.7 Архитектура: Застывшая музыка

Цель: сформировать у учащихся базовое понимание архитектурных стилей и их влияния на эмоциональное состояние и восприятие пространства человеком.

Задачи: Урок призван познакомить учащихся с ключевыми характеристиками основных архитектурных стилей, таких как готика, модерн и хай-тек, и объяснить, как форма, материал, масштаб и свет в архитектуре создают определённое настроение, будь то возвышенность, уют или динамика. Практической задачей является обучение идентификации стилистических особенностей на примерах зданий родного города, что развивает внимательность к городской среде и формирует

представление об архитектуре как виде искусства, который непосредственно влияет на качество жизни человека.

Тема 1.8 Контрольный урок-квест: «Детективы в мире искусства»

Цель: обобщить и проверить знания учащихся за первое полугодие в интерактивной форме, развивая навыки анализа, дедукции и работы в команде.

Задачи: В рамках урока-квеста необходимо создать условия для применения учащимися всего комплекса полученных знаний — от анализа художественных стилей и жанров до расшифровки символов — для решения творческих задач и «расследования» загадок произведений искусства. Важно организовать деятельность таким образом, чтобы учащиеся могли продемонстрировать умение работать в команде, логически мыслить, связывать разрозненные факты в единую картину и аргументировано представлять свои выводы, превращая процесс контроля в увлекательное и познавательное приключение.

Тема 2.1 Искусство и технологии: От пещеры до VR

Цель: показать историческую взаимосвязь искусства и технологического прогресса, сформировать понимание, что каждое новое технологическое открытие расширяет выразительные возможности художника.

Задачи: В рамках этой темы необходимо проследить ключевые технологические вехи в истории искусства, такие как изобретение печатной графики, фотографии, и переход к цифровым технологиям, включая цифровую живопись и VR-арт. Следует обсудить, как каждое из этих изобретений меняло не только техники создания произведений, но и саму суть восприятия искусства зрителем, а также поразмышлять над вопросом, остаётся ли суть творчества неизменной, несмотря на смену инструментов.

Тема 2.2 Анимация и комикс: Искусство для всех

Цель: представить анимацию и комикс как полноценные и сложные виды

визуального искусства, обладающие своим уникальным языком и способностью к синтезу с другими искусствами.

Задачи: Урок должен познакомить учащихся с базовыми принципами языка комикса, такими как раскадровка, использование различных планов и способ передачи движения и времени, а также показать, как эти принципы находят своё развитие в анимации. На примере шедевров мирового кинематографа необходимо продемонстрировать, как анимационное кино является синтезом изобразительного искусства, музыки и литературы, и развить у учащихся умение критически анализировать и ценить сложную работу, стоящую за созданием анимационных фильмов.

Тема 2.3 Искусство в кино: Работа художника-постановщика

Цель: раскрыть роль художника-постановщика в создании визуального образа и атмосферы фильма, показав, как работа с цветом, декорациями и костюмами формирует смыслы и эмоциональное восприятие кинокартины.

Задачи: Основная задача урока — детально разобрать на примерах творчества таких режиссеров, как Тим Бёртон и Уэс Андерсон, как визуальные решения — цветовая палитра, построение кадра, дизайн костюмов и предметов — становятся не просто фоном, а активным средством повествования, раскрывающим характеры персонажей и главные идеи фильма. Учащиеся должны научиться «читать» визуальный ряд кинокартины и понимать, как целенаправленная работа художника-постановщика создаёт целостный и убедительный художественный мир.

Тема 2.4 Мода как искусство: От кутюр к уличному стилю

Цель: сформировать у учащихся представление о моде как о полноценной форме искусства, находящейся в постоянном диалоге с обществом и другими художественными практиками.

Задачи: На занятии необходимо продемонстрировать историю и значение коллаборации между искусством и модой, разобрав яркие примеры

сотрудничества таких Домов моды, как Schiaparelli и Yves Saint Laurent, с художниками. Следует обсудить, как модельер, подобно художнику или скульптору, работает с формой, цветом и концепцией, а также проанализировать, как костюм в кино и театре служит мощным инструментом для создания и раскрытия персонажа, формируя его визуальную идентичность.

Тема 2.5 Искусство протеста: Плакат и уличная акция

Цель: проанализировать социальную функцию искусства, показав, как визуальные образы и публичные акции становятся мощным инструментом выражения общественных идей, критики и призывов к изменениям.

Задачи: Урок должен быть направлен на сравнительный анализ визуальных стратегий и риторики советского агитационного плаката и современных уличных арт-акций, выявляя общие и отличительные черты в их способах воздействия на зрителя. Важно научить учащихся расшифровывать политические и социальные послания, заложенные в этих художественных формах, и сформировать понимание роли художника как активного участника общественного диалога и агента социальных преобразований.

Тема 2.6 Откуда берутся идеи? Креативность и вдохновение

Цель: развеять миф о спонтанном «озарении» и познакомить учащихся с практическими стратегиями и методами генерации и развития творческих идей.

Задачи: Практико-ориентированный урок призван познакомить учащихся с различными стратегиями генерации идей, такими как мозговой штурм, метод ментальных карт, заимствование и трансформация существующих образов, чтобы продемонстрировать, что креативность — это во многом управляемый процесс. Задача заключается в том, чтобы дать учащимся конкретные инструменты для преодоления «творческого блока», показав, как можно находить вдохновение в повседневности, и создать на занятии

условия для применения этих методов в ходе выполнения практических упражнений.

Тема 2.7 Проект: Создаём свою художественную галерею

Цель: применить полученные за курс знания и навыки в комплексном коллективном проекте, развивая умение работать в команде, курировать и презентовать художественный контент.

Задачи: В рамках проекта перед учащимися ставится практическая задача — выступить в роли кураторов и организовать собственную художественную галерею, что включает в себя отбор произведений (собственных или подобранных по теме), их группировку по смысловому или стилистическому принципу, оформление выставочного пространства и подготовку сопровождающих текстов. Коллективный характер проекта направлен на развитие навыков командной работы, распределения ролей, ведения переговоров и совместного принятия творческих решений, а также на формирование умения публично представлять и защищать свой проект.

Тема 2.8 Зачем идти в музей? Навыки современного зрителя

Цель: сформировать у учащихся осознанное и комфортное отношение к посещению музеев, вооружив их практическими навыками и знаниями о музейном этикете и методах анализа произведений.

Задачи: Урок должен познакомить учащихся с основами музейного этикета, чтобы снять возможные барьеры и неуверенность перед посещением музея, а также дать им практические инструменты для самостоятельного анализа произведений, научив последовательно «читать» картину, обращая внимание на сюжет, композицию, цвет и технику. Для расширения кругозора необходимо организовать виртуальные туры по знаменитым музеям мира, продемонстрировав разнообразие коллекций и возможность дистанционного доступа к шедеврам мирового искусства.

Тема 2.9 Контрольный урок-квест: «Вернисаж»

Цель: итоговое обобщение и творческая презентация знаний и навыков,

полученных в течение второго полугодия и всего курса, в формате публичного представления и защиты своих проектов.

Задачи: Финальный урок-квест «Вернисаж» призван создать условия для демонстрации учащимися умения не только создавать творческие работы, но и компетентно представлять их зрительской аудитории, аргументировано рассказывая о своей концепции, использованных приёмах и источниках вдохновения. Задача заключается в том, чтобы превратить контроль знаний в праздник и творческий диалог, где каждый ученик может почувствовать себя и художником, и куратором, и зрителем, тем самым закрепляя практическое понимание целостности и многообразия художественного процесса.

V ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате обучения учащиеся должны получить:

Знания:

- Основные виды и жанры искусства (живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр и др.).
- Ключевые термины и понятия изобразительного искусства.
- Особенности художественных стилей и культурных традиций разных эпох и народов.
- Роль искусства в истории и современном обществе.
- Основы цветовой теории и эмоционального воздействия искусства.
- Вклад ключевых мастеров и специфику современных художественных направлений.

Умения:

- Воспринимать и интерпретировать художественные образы.
- Анализировать произведения искусства, выделяя их особенности и смысловые элементы.
- Сравнивать художественные произведения разных эпох и культур.
- Применять полученные знания в собственных творческих работах.
- Видеть взаимосвязь искусства с другими сферами жизни (модой, кинематографом, литературой).
- Участвовать в дискуссиях, аргументированно выражать своё мнение об искусстве.

Навыки:

- Навык анализа произведений искусства.
- Навык сравнительного анализа художественных произведений.
- Навык работы с различными материалами и техниками в творческих заданиях.
- Навык ведения дискуссии и аргументации своей точки зрения.

- Навык интерпретации визуальной информации и символов.
- Навык поиска информации об искусстве для самостоятельной работы.
- Навык коллективной работы над творческими проектами.

Формы контроля

Система контроля по учебному предмету «Беседы об искусстве» включает следующие формы:

1. Текущий контроль

Проводится на каждом занятии для оценки усвоения материала и активности учащихся.

Формы:

- Устный опрос (беседа, диалог).
- Наблюдение за работой ученика на занятии (внимательность, вовлеченность в обсуждение).
- Выполнение мини-заданий (краткий анализ репродукции, ответ на вопрос по просмотренному фрагменту фильма).
- Активность в дискуссиях и коллективных обсуждениях произведений искусства.
- Просмотр и обсуждение результатов практических творческих работ (эскизов, зарисовок, иллюстраций).

2. Промежуточный контроль

Проводится по итогам полугодия для проверки усвоения крупных тематических блоков.

Формы:

- Контрольный урок-викторина «Детективы в мире искусства» (в конце I полугодия). Направлен на проверку знаний терминов, имён художников, узнавания произведений в игровой соревновательной форме.

3. Итоговый контроль

Проводится в конце учебного года для оценки комплексного освоения программы.

Формы:

-Контрольный урок-квест «Вернисаж» (в конце II полугодия). Учащиеся в командах выполняют ряд практико-ориентированных заданий: атрибутировать произведение (определить автора, жанр, эпоху), «прочитать» сюжет картины, найти заданные детали в репродукциях. Проверяет умение применять все полученные за год знания в новой ситуации.

-Подготовка и презентация итогового творческого проекта (например, «Мой виртуальный музей» или «История одного шедевра»).

Критерии оценивания:

«5» (отлично): Ученик уверенно ориентируется в материале, логично строит ответ, активно и аргументировано участвует в дискуссиях, точно применяет терминологию, творчески подходит к выполнению практических заданий.

«4» (хорошо): Ученик показывает достаточное знание материала, допускает незначительные ошибки, участвует в обсуждениях, применяет термины, выполняет практические работы с незначительными недочетами.

«3» (удовлетворительно): Ученик воспроизводит основную информацию с помощью наводящих вопросов, ориентируется в теме неуверенно, допускает грубые ошибки в использовании терминов, практические работы выполнены на базовом уровне.

Все формы контроля направлены на минимизацию стресса у детей и проводятся в максимально комфортной, игровой и творческой атмосфере.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» для учащихся 12-13 лет направлена на углубление знаний о мире искусства, развитие критического мышления, эстетического восприятия и навыков анализа художественных произведений. Для успешной реализации программы предлагаются следующие методические рекомендации.

позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению, учитывая познавательные интересы, темп работы и личный опыт каждого учащегося. Продолжительность одного аудиторного занятия составляет 40 минут. Форма проведения занятий должна быть вариативной, сочетая мини-лекции, дискуссии, анализ произведений, просмотр видеоматериалов, практические работы и творческие проекты для поддержания высокой познавательной активности и вовлеченности учащихся.

На занятиях следует использовать разнообразные методы, адаптированные к возрастным особенностям и задачам курса:

Словесные методы (эвристическая беседа, дискуссия, проблемное изложение, лекция-диалог) используются для раскрытия сложных тем, обмена мнениями, формирования навыков аргументации и культуры ведения диалога.

-Наглядные методы (демонстрация высококачественных репродукций, слайд-шоу, аналитические схемы, видеофрагменты с анализом произведений, виртуальные туры по музеям мира) являются основой для развития визуальной грамотности и навыков «чтения» художественного произведения.

-Практические методы (аналитические задания по карточкам, создание творческих работ с применением изученных концепций, ведение «творческого дневника» или «блока эскизов и заметок», работа над

коллективными проектами) направлены на закрепление теоретических знаний и развитие способности к самостоятельной творческой и исследовательской деятельности.

-Проблемно-поисковые и проектные методы (решение творческих задач, исследовательские мини-проекты, квесты) помогают развивать критическое мышление, инициативность и умение работать с информацией.

Программа построена по принципу «от известного к неизвестному» и «от традиционного к современному», устанавливая связи между классическим и актуальным искусством. Изучение традиционных видов и жанров искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) служит базой для понимания современных художественных практик (диджитал-арт, уличное искусство, искусство перформанса). Особое внимание уделяется развитию навыков интерпретации, умению видеть произведение в культурно-историческом контексте и формулировать собственную обоснованную позицию.

Важной задачей является создание атмосферы открытого диалога и творческой лаборатории, где поощряется исследовательский интерес, нестандартное мышление и уважительное отношение к разным точкам зрения.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа является обязательной частью учебного процесса и направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на аудиторных занятиях, развитие навыков самостоятельного поиска, анализа информации и творческой самореализации.

Виды самостоятельной работы:

- Исследовательская работа: поиск информации о художнике, художественном направлении или конкретном произведении для подготовки к дискуссии или презентации.
- Аналитическая работа: выполнение письменных анализов произведений искусства по предложенному плану, сравнительный анализ двух произведений.
- Подготовительная работа: сбор визуального материала (фотографий, репродукций) для выполнения практических заданий и проектов.
- Творческие задания: разработка эскизов, создание собственных художественных работ (плакат, комикс, дизайн-проект) на основе изученных тем и концепций.
- Работа над итоговым проектом: разработка концепции, подбор произведений и подготовка материалов для «собственной художественной галереи» или другого творческого проекта.
- Наблюдательные задания: фотофиксация примеров различных архитектурных стилей, стрит-арта, дизайна в городской среде с последующим анализом.

Преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, консультирует учащихся, организует промежуточные просмотры и обсуждения, помогает в выборе источников информации.

Дидактические материалы

Для успешной реализации программы необходимо следующее учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:

Материально-техническое обеспечение:

- Специализированная учебная аудитория, оборудованная для занятий по истории искусства.
- Столы и стулья, мобильная мебель для организации групповой работы и проектной деятельности.

-Пространство для временного хранения и экспонирования работ учащихся (выставочные стенды, планшеты).

-Система затемнения для качественного просмотра видеоматериалов и репродукций.

Учебно-методические пособия и наглядность:

-Подборка высококачественных репродукций, фотографий и слайд-альбомов, соответствующих темам занятий (от классического до современного искусства).

-Демонстрационные таблицы и схемы: «Основные направления в искусстве», «Язык искусства и средства выразительности», «Этапы анализа произведения», «Стили в архитектуре».

-Тематические подборки визуальных материалов: «Символика в натюрморте Vanitas», «Эволюция портрета», «Искусство и технологии».

-Литература из списка рекомендованной литературы (учебные пособия, альбомы, книги по теории и истории искусства).

Технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы:

-Компьютер/ноутбук с подключением к интернету.

-Мультимедийный проектор с экраном или интерактивная панель/доска для просмотра презентаций, видеолекций, виртуальных туров.

-Аудиоколонки для воспроизведения музыкальных и видеофрагментов.

-Доступ к онлайн-ресурсам: Google Arts & Culture, Arzamas.academy, Smart History, виртуальные коллекции крупнейших музеев мира (Эрмитаж, Третьяковская галерея, Лувр и др.).

Расходные материалы и инструменты для практических работ:

-Бумага для рисования и эскизов форматов А4, А3.

-Краски: гуашь, акварель.

-Кисти синтетические и натуральные различных размеров и форм.

- Графические материалы: карандаши разной мягкости, уголь, сангина, соус, -линеры, маркеры.
- Материалы для коллажа и графического дизайна: цветная бумага, картон, журналы, клей, ножницы.
- Пластелин, глина для создания моделей и эскизов.
- Планшеты для рисования, графические редакторы (для ознакомительных занятий по цифровому искусству).

VII ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДШИ №1

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности разрабатывается на каждый учебный год и утверждается приказом директора. Она является ключевым элементом дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Рисование», реализуемой в Детской школе искусств №1 и учитывается в общем плане работы учреждения.

Цель программы:

Создание комфортной и развивающей образовательной среды, направленной на обеспечение высокого качества образования, его доступности и привлекательности для обучающихся, их родителей и общества в целом. Также программа способствует духовно-нравственному развитию, эстетическому воспитанию и художественному становлению личности.

Задачи программы:

1. Организация творческой деятельности студентов через проведение выставок, конкурсов, мастер-классов, открытых уроков и творческих встреч.
2. Посещение культурных учреждений и организаций сферы искусства обучающимися.
3. Сотрудничество с другими детскими художественными школами и учреждениями искусств, включая образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, реализующие программы в области изобразительного искусства.
4. Внедрение образовательных технологий на основе лучших достижений в культуре и искусстве, а также современных направлений в изобразительном искусстве.

5. Создание условий для эффективной самостоятельной работы учащихся с поддержкой преподавателей и родителей.
6. Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным предметам для самостоятельной работы обучающихся.
7. Формирование учебных творческих коллективов.
8. Повышение качества методической и педагогической работы через участие преподавателей в мероприятиях на уровне города, района и области, а также обобщение педагогического опыта и сохранение традиций.

В рамках своей деятельности Детская школа искусств №1 активно сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, а также с другими школами искусств в Нижнем Тагиле и учреждениями культуры Свердловской области. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность осуществляется в рамках внеаудиторной работы для обучающихся.

Формы реализации:

1. Творческие мероприятия.
2. Участие в конкурсах и выставках разного уровня.
3. Отчетные выставки.
4. Посещение музеев и выставочных залов города и области.

Методическая работа:

Открытые уроки, мастер-классы, подготовка документов для аттестации преподавателей, создание методических материалов, участие в культурно-просветительских лекциях и семинарах, а также творческое сотрудничество с другими организациями города

VIII СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барб-Галль, Ф. Как говорить с детьми об искусстве / Ф. Барб-Галль. – СПб.: Арка, 2010. – 192 с.
2. Бейли, Д. Искусство. Энциклопедия для детей / Д. Бейли, А. Ходж. – М.: Эксмо, 2019. – 304 с.
3. Вульф, А. Детская книга об искусстве / А. Вульф, Л. Нордин. – М.: Пешком в историю, 2018. – 96 с.
4. Гейдж, Дж. Цвет и культура. Практика и смысл от античности до абстракции / Дж. Гейдж. – М.: Колибри, 2021. – 576 с.
5. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: АСТ, 2018. – 688 с.
6. Грожан, Д. Искусство. 50 идей, о которых нужно знать / Д. Грожан. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 208 с.
7. Даниэль, С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – Л.: Искусство, 1990. – 223 с.
8. «Диалог искусств» – ежемесячный журнал о современном искусстве и культуре.
9. Зурабова, К. Беседы об искусстве: Методическое пособие для преподавателей / К. Зурабова. – М.: Владос, 2010. – 156 с.
10. «Искусство» – учебно-методический журнал для преподавателей.
11. Кинси, Л. Как смотреть на картины / Л. Кинси. – М.: Ad Marginem, 2018. – 128 с.
12. Кэмпбелл, Л. Великие художники. Великие фильмы / Л. Кэмпбелл. – М.: Бомбора, 2021. – 224 с.
13. Маниович, Л. Язык новых медиа / Л. Маниович. – М.: Ad Marginem, 2018. – 400 с.
14. Никонова, А.В. Что хотел сказать художник / А.В. Никонова. – М.: Бомбора, 2023. – 208 с.

15. Райли, Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Н. Райли. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 272 с.
16. Райс, К. Мода и искусство / К. Райс, Э. Маклин. – М.: КоЛибри, 2015. – 256 с.
17. Цибульская, В. Символы и тайные смыслы в искусстве / В. Цибульская. – М.: Бомбора, 2024. – 240 с.
18. Ходж, А. Искусство. Всё, что вам нужно знать / А. Ходж. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 224 с.
19. «Художественный журнал» – теоретическое издание о современном искусстве.
20. Ярина, З.А. Современное искусство и как его понимать / З.А. Ярина. – М.: Эксмо, 2021. – 192 с.

Интернет-ресурсы:

21. Музей современного искусства «Гараж» – <https://garagemca.org/> – образовательные программы и архив.
22. Онлайн-галерея Третьяковской галереи – <https://www.tretyakovgallery.ru/> – виртуальные туры и коллекция.
23. Онлайн-коллекция Эрмитажа – <https://www.hermitagemuseum.org/> – виртуальные экскурсии и база данных.
24. Проект «Ван Гог. Живые полотна» – <https://vangoghalive.ru/> – интерактивные выставки.
25. Arzamas.academy – <https://arzamas.academy/> – лекции и курсы по истории искусства и культуры.
26. Arzamas «Медиа» – <https://meduza.io/> – раздел о современной культуре и искусстве.
27. Google Arts & Culture – <https://artsandculture.google.com/> – виртуальные экспозиции музеев, высококачественные репродукции, тематические подборки.

28. Smart History – <https://smarthistory.org/> – видео-анализы произведений искусства.

