

**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»
(8 – 11 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 8 - 11 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), 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 8 -11 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 8 -11 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 искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, кино.
- Основные жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, исторический.
- Ключевые художественные термины и понятия: композиция, цвет, форма, шедевр, музей, выставка, иллюстрация, орнамент.
- Особенности художественных стилей и культурных традиций разных эпох (искусство Древнего мира, народные промыслы).
- Имена выдающихся художников и их наиболее известные произведения (В. Васнецов, И. Билибин, В. Кандинский, Леонардо да Винчи).
- Роль искусства в истории и современном обществе.
- Основы цветовой теории и эмоционального воздействия искусства.
- Правила поведения в музее и на выставках.

Умения:

- Узнавать и различать основные виды и жанры искусства.
- Анализировать произведения искусства, выделяя их особенности и смысловые элементы.
- Сравнивать художественные произведения разных эпох и культур.
- Интерпретировать художественные образы и выражать своё эмоциональное отношение к произведению.
- Участвовать в дискуссиях, аргументированно выражать своё мнение об искусстве.

- Видеть взаимосвязь искусства с другими сферами жизни (литературой, музыкой, кинематографом).
- Применять полученные знания в собственных творческих работах.
- Описывать произведение искусства, используя изученную терминологию.

Навыки:

- Навык восприятия произведения искусства: умение внимательно его рассматривать и анализировать.
- Навык эмоционального отклика на художественные произведения.
- Навык работы с различными художественными материалами в процессе выполнения творческих заданий.
- Навык коллективного обсуждения: умение слушать других и уважительно высказывать своё мнение.
- Навык выражения своих впечатлений и эмоций от увиденного вербально и в творческой деятельности.
- Навык узнавания и различения некоторых художественных стилей или манер исполнения.
- Навык аккуратной организации своего рабочего места и бережного отношения к материалам.
- Навык поиска и обработки информации об искусстве для самостоятельной работы.

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	Что такое искусство и где его искать? (Первое знакомство с искусством не как с учебным предметом, а как с частью жизни.)	Урок	3	1	2
1.2	Волшебные превращения: как искусство рассказывает	Урок	4	1	3

	истории (Как художники и скульпторы «рассказывают» истории без слов. Анализ картин с сюжетами из сказок и мифов (В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри»))				
1.3	Жанры в искусстве: портрет, пейзаж, натюрморт	Урок	4	1	3
1.4	Звери, птицы, невиданные существа в искусстве (Животные в скульптуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. От пещерных рисунков до фантастических	Урок	4	1	3

	существ в геральдике и современных мультфильмах.)				
1.5	Зачем людям музеи? (История кунсткамер и первых музеев. Правила поведения в музее. Виртуальная экскурсия по одному из знаменитых музеев)	Урок	4	2	2
1.6	Искусство Древнего Мира: загадки и тайны (Пирамиды Египта, древнегреческие вазы, наскальные рисунки.)	Урок	4	2	2
1.7	Контрольный урок- викторина «Своя игра»	Урок	1	-	1

2 полугодие					
			Максимальна я уч.нагрузка	Сам.работа	Аудиторн ые занятия
			28	9	19
2.1	Как искусство становится знаменитым? История одной картины: от мастерской художника до славы (на примере «Джоконды» или «Подсолнухов» Ван Гога. Понятия «шедевр», «ценность искусства».).	Урок	3	1	2
2.2	Искусство и музыка: можем ли мы «услышать» картину? (Сравнение абстрактной живописи (Кандинский) и классической музыки. Какие цвета и линии могут соответствовать быстрой, медленной, громкой, тихой музыке?)	урок	4	1	3
2.3	Сказки в красках: великие иллюстраторы (Творчество Ивана Билибина, Виктора	урок	4	1	3

	Васнецова, современных детских иллюстраторов. Как рисунок помогает понять характер героя?)				
2.4	Искусство, которое движется: театр, танец, кино (Что такое сценография и костюм в театре? Как художник-постановщик создает мир спектакля? Просмотр и обсуждение фрагментов балета («Щелкунчик») или кино («Гарри Поттер» — визуальный мир))	урок	4	1	3
2.5	Искусство на улицах нашего города (Понятие о монументальном искусстве (мозаики, витражи, граффити), архитектуре. Прогулка по виртуальному Нижнему Тагилу: поиск интересных зданий и памятников.)	Урок	4	1	3
2.6	Загадки в картинах: детектив в искусстве	урок	3	2	2

	Рассматривание картин с «секретами» (например, «Менины» Веласкеса, оптические иллюзии, «спрятанные» предметы).				
2.7	От кареты до ракеты: как искусство помогло придумать будущее (Как художники-футуристы и конструкторы прошлого представляли себе будущее (город будущего, транспорт, одежда). Связь дизайна и искусства.)	урок	4	2	2
2.8	Контрольный урок-квест «Поиск сокровищ в музее»	урок	1	-	1

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Тема 1.1. Что такое искусство и где его искать?

Цель: Помочь учащимся осознать, что искусство — это не только музейные экспонаты, но и часть окружающего мира, способ выражения мыслей и эмоций.

Задачи: В рамках занятия предстоит сформировать первичное представление об искусстве как о явлении, научиться находить его проявления в повседневной жизни — от архитектуры и дизайна до природы, и развить навыки наблюдения через участие в беседе-размышлении и умение аргументированно высказывать свои впечатления.

Тема 1.2. Волшебные превращения: как искусство рассказывает истории

Цель: Показать нарративную (повествовательную) функцию изобразительного искусства на примере известных произведений.

Задачи: Урок будет посвящён тому, чтобы познакомиться с понятием "сюжет" в живописи и скульптуре и научиться "читать" визуальную историю. Это будет достигнуто через совместный анализ композиции, героев и деталей на примере картин В. Васнецова, что также поспособствует развитию ассоциативного мышления и устной речи.

Тема 1.3. Жанры в искусстве: портрет, пейзаж, натюрморт

Цель: Сформировать у учащихся базовое понимание основных жанров станковой живописи и их особенностей.

Задачи: На занятии мы изучим ключевые характеристики портрета, пейзажа и натюрморта, научимся уверенно различать их на примере произведений разных эпох и закрепим полученные знания на практике, создав собственную работу в одном из изученных жанров.

Тема 1.4. Звери, птицы, невиданные существа в искусстве

Цель: Проследить эволюцию изображения животных в искусстве от реализма до символики и фантазии.

Задачи: Мы познакомимся с тем, как изображали животных в разных видах искусства — от наскальной живописи до декоративно-прикладного творчества и мультипликации, раскроем их символическое значение в культуре и геральдике, а затем дадим волю фантазии, создав эскиз собственного фантастического существа.

Тема 1.5. Зачем людям музеи?

Цель: Сформировать представление о музее как о культурном институте и научить основам культурного поведения в нем.

Задачи: На этом уроке мы совершим путешествие во времени, чтобы узнать историю возникновения первых музеев-кунсткамер, подробно разберём правила поведения в музейном пространстве и применим все полученные знания на практике во время виртуальной экскурсии по одному из знаменитых музеев мира.

Тема 1.6. Искусство Древнего Мира: загадки и тайны

Цель: Познакомить учащихся с истоками мирового искусства и его основными памятниками.

Задачи: Нам предстоит погрузиться в изучение ключевых памятников древнеегипетского и древнегреческого искусства, проанализировать, какие цели и функции оно выполняло в древних цивилизациях, и развить навыки сравнительного анализа, сопоставив между собой такие разные объекты, как пирамиды Египта и древнегреческие вазы.

Тема 1.7. Контрольный урок-викторина «Своя игра»

Цель: Обобщение и контроль знаний, полученных в первом полугодии, в интерактивной форме.

Задачи: Главная задача этого занятия — в увлекательном соревновательном формате закрепить все основные термины, имена и понятия, пройденные за полугодие, развить командный дух и умение

быстро применять полученные знания, что позволит повысить общую мотивацию к дальнейшему изучению предмета.

Тема 2.1. Как искусство становится знаменитым?

Цель: Раскрыть процесс признания художественного произведения, ввести понятия «шедевр» и «ценность искусства».

Задачи: Мы проследим увлекательный "жизненный путь" одной знаменитой картины — от мастерской художника до всемирного признания, обсудим комплекс факторов, влияющих на известность произведения, и тем самым сформируем более критическое и осмысленное отношение к художественным явлениям.

Тема 2.2. Искусство и музыка: можем ли мы «услышать» картину?

Цель: Развитие синестезического восприятия через поиск взаимосвязей между абстрактной живописью и музыкой.

Задачи: На этом занятии мы познакомимся с творчеством В. Кандинского и его теорией о связи цвета и звука, научимся анализировать абстрактные композиции через музыкальные аналогии — ритм, темп и тембр — и попробуем перенести этот опыт в практическую плоскость, создав собственную работу-интерпретацию, вдохновлённую музыкой.

Тема 2.3. Сказки в красках: великие иллюстраторы

Цель: Показать роль книжной иллюстрации в понимании литературного произведения и формировании визуальной культуры.

Задачи: Урок будет посвящён творчеству великих мастеров книжной графики, таких как И. Билибин и В. Васнецов. Мы проанализируем, как с помощью линии, цвета и композиции они передают характер героев и атмосферу сказки, и затем каждый создаст собственную иллюстрацию к любимому литературному произведению.

Тема 2.4. Искусство, которое движется: театр, танец, кино

Цель: Расширить представление об искусстве за счёт знакомства со синтетическими и зрелищными его видами.

Задачи: Мы раскроем ключевую роль художника-постановщика в создании визуального мира спектакля или фильма, познакомимся с основами сценографии и искусства кино костюма и закрепим материал через совместный анализ фрагментов балета или кино с точки зрения их визуального решения.

Тема 2.5. Искусство на улицах нашего города

Цель: Научить видеть проявления искусства в городской среде и сформировать ответственное к нему отношение.

Задачи: На этом занятии мы выйдем за рамки учебника и отправимся на виртуальную прогулку по городу, где познакомимся с видами монументального искусства — мозаиками, витражами, граффити и архитектурой. Наша задача — научиться видеть и анализировать эти объекты, чтобы воспитать в себе чувство сопричастности и ответственности за культурное наследие своего города.

Тема 2.6. Загадки в картинах: детектив в искусстве

Цель: Развитие аналитического и критического мышления через детальный анализ многослойных произведений искусства.

Задачи: Этот урок превратится в настоящее расследование: мы будем учиться "вчитываться" в картины, обращая внимание на скрытые символы, детали и оптические иллюзии в работах таких мастеров, как Веласкес. Наша задача — развить навыки ведения дискуссии и научиться аргументировать свою точку зрения, разгадывая загадки, оставленные художниками.

Тема 2.7. От кареты до ракеты: как искусство помогло придумать будущее

Цель: Показать взаимосвязь искусства, дизайна и научно-технического прогресса.

Задачи: Мы познакомимся с идеями художников-футуристов и утопистов, проследим, как смелые художественные образы будущего вдохновляли

реальных конструкторов и дизайнеров, и воплотим собственные футуристические идеи в проектном задании по созданию транспорта или города будущего.

Тема 2.8. Контрольный урок-квест «Поиск сокровищ в музее»

Цель: Итоговый контроль знаний и умений, полученных во втором полугодии, в форме практико-ориентированной деятельности.

Задачи: Финальное занятие — это увлекательный квест, где предстоит применить все полученные за год знания для решения практических задач: атрибутировать произведение, определить его жанр и стиль, "прочитать" сюжет. Главная задача — сделать это в команде, развивая логическое мышление и получив положительный, завершающий опыт взаимодействия с миром искусства.

V ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате обучения учащиеся должны получить:

Знания:

- Основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, кино.
- Основные жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, исторический.
- Ключевые художественные термины и понятия: композиция, цвет, форма, шедевр, музей, выставка, иллюстрация, орнамент.
- Особенности художественных стилей и культурных традиций разных эпох (искусство Древнего мира, народные промыслы).
- Имена выдающихся художников и их наиболее известные произведения (В. Васнецов, И. Билибин, В. Кандинский, Леонардо да Винчи).
- Роль искусства в истории и современном обществе.
- Основы цветовой теории и эмоционального воздействия искусства.
- Правила поведения в музее и на выставках.

Умения:

- Узнавать и различать основные виды и жанры искусства.
- Анализировать произведения искусства, выделяя их особенности и смысловые элементы.
- Сравнивать художественные произведения разных эпох и культур.
- Интерпретировать художественные образы и выражать своё эмоциональное отношение к произведению.
- Участвовать в дискуссиях, аргументированно выражать своё мнение об искусстве.
- Видеть взаимосвязь искусства с другими сферами жизни (литературой, музыкой, кинематографом).
- Применять полученные знания в собственных творческих работах.
- Описывать произведение искусства, используя изученную терминологию.

Навыки:

- Навык восприятия произведения искусства: умение внимательно его рассматривать и анализировать.
- Навык эмоционального отклика на художественные произведения.
- Навык работы с различными художественными материалами в процессе выполнения творческих заданий.
- Навык коллективного обсуждения: умение слушать других и уважительно высказывать своё мнение.
- Навык выражения своих впечатлений и эмоций от увиденного вербально и в творческой деятельности.
- Навык узнавания и различения некоторых художественных стилей или манер исполнения.
- Навык аккуратной организации своего рабочего места и бережного отношения к материалам.
- Навык поиска и обработки информации об искусстве для самостоятельной работы.

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 «Своя игра» (в конце I полугодия). Направлен на проверку знаний терминов, имён художников, узнавания произведений в игровой соревновательной форме.

-Творческий просмотр с защитой своей работы (например, серии иллюстраций или проекта «Город будущего»). Ученик кратко рассказывает о своей идее и использованных выразительных средствах.

3. Итоговый контроль

Проводится в конце учебного года для оценки комплексного освоения программы.

Формы:

-Контрольный урок-квест «Поиск сокровищ в музее» (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 аргументированно 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 недочётами.

«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 8-11 лет направлена на формирование систематизированных знаний о мире искусства, развитие критического мышления, эстетического восприятия и навыков анализа художественных произведений. Для успешной реализации программы предлагаются следующие методические рекомендации.

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 5 до 10 человек), что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению, учитывая познавательные интересы, темп работы и личностные особенности каждого ребёнка. Продолжительность одного аудиторного занятия составляет 40 минут. Форма проведения занятий должна быть вариативной, сочетая мини-лекции, эвристические беседы, дискуссии, практикумы, игровые и проектные формы работы для поддержания познавательной активности и глубокого погружения в материал.

На занятиях следует использовать разнообразные методы, адаптированные к возрастным особенностям детей 8 -11 лет:

- Словесные методы (проблемная лекция, дискуссия, диалог, обсуждение, аргументация) используются для раскрытия тем, анализа произведений, формирования собственной эстетической позиции.

- Наглядные методы (демонстрация высококачественных репродукций, цифровых коллекций музеев, видео-анализов произведений, архитектурных чертежей, схем) являются основой для развития визуальной грамотности и аналитического восприятия.

- Практические методы (сравнительный анализ произведений, творческие задания-интерпретации, проектная деятельность, создание

эскизов и макетов) направлены на применение полученных знаний и развитие навыков критического мышления.

-Исследовательские и проблемные методы (решение искусствоведческих «загадок», анализ скрытых символов, квесты) стимулируют познавательную активность и самостоятельность суждений.

-Интерактивные и эмоциональные методы (ролевые игры «Экскурсовод», виртуальные экскурсии, синтез искусств – связь живописи и музыки) способствуют созданию творческой атмосферы и глубокому эмоциональному проживанию материала.

Программа построена по принципу усложнения материала и расширения культурного контекста. В начале года акцент делается на базовых понятиях и навыках восприятия, затем учащиеся погружаются в более сложные темы, требующие анализа, сравнения и интерпретации (художественные стили, связь искусств, язык медиа). Особое внимание уделяется развитию навыков ведения дискуссии, умению аргументировать свою точку зрения и уважать мнение оппонента.

Важной задачей является создание образовательной среды, стимулирующей любознательность, критическое осмысление и творческую самореализацию учащихся.

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 творческого применения знаний.

Виды самостоятельной работы:

-Исследовательские задания: подготовка небольшого сообщения или презентации о художнике, художественном течении (по выбору ученика).

- Аналитическая работа: анализ произведения искусства по предложенному алгоритму (с записью в «Творческий дневник»).
- Творческие проекты: разработка эскиза собственного фантастического существа, проекта «Город будущего», серии иллюстраций к литературному произведению.
- Работа с «Творческим дневником»: ведение альбома-портфолио, куда учащийся записывает новые термины, вклеивает репродукции, делает зарисовки и письменные размышления об увиденном.
- Подготовительные задания: поиск информации и визуального материала к предстоящей теме (например, фотографий архитектурных объектов своего города).

Преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой через выборочную проверку «Творческих дневников», организацию мини-защит проектов, обсуждение выполненных работ на занятиях и предоставляет консультативную поддержку.

Дидактические материалы

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

Материально-техническое обеспечение:

- Специализированная учебная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием.
- Компьютер или ноутбук с доступом в интернет.
- Проектор с экраном или интерактивная доска.
- Акустическая система для музыкального сопровождения занятий.
- Система хранения для дидактических материалов и детских работ.

Учебно-методические пособия и наглядность:

- Тематические подборки высококачественных репродукций и цифровых изображений.

-Дидактические плакаты и схемы: «Основные жанры живописи», «Художественные стили и направления», «Язык абстрактного искусства», «Этапы создания картины».

-Портреты выдающихся художников (Васнецов, Билибин, Кандинский, Ван Гог, Веласкес и др.).

-Карта мира «Искусство разных стран и эпох».

-Альбомы по искусству и архитектуре из списка рекомендованной литературы.

Технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы:

-Компьютер с проектором для демонстрации презентаций, виртуальных туров по музеям мира (Google Arts & Culture, виртуальные туры по Эрмитажу, Третьяковской галерее, Уффици).

-Доступ к образовательным платформам: Arzamas.academy, Smart History.

-Аудиоколонки для проведения занятий на тему синтеза искусств.

-Цифровые базы данных с репродукциями в высоком разрешении.

Расходные материалы и инструменты для практических работ:

-Бумага для рисования и черчения форматов А3 и А4.

-Краски: гуашь, акварель

-Кисти натуральные и синтетические различных размеров и форм.

-Графические материалы: карандаши разной мягкости, уголь, сангина, пастель, линеры.

-Материалы для коллажа и макетирования: цветная бумага, картон, клей, ножницы.

-Пластелин, глина для создания объёмных эскизов.

-Палитры, ёмкости для воды, планшеты, фиксативы.

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, 2019. - 192 с.
2. Бейли, Д. Искусство. Энциклопедия для детей / Д. Бейли, А. Ходж. - М. : Эксмо, 2023. - 128 с.
3. Вульф, А. Детская книга об искусстве / А. Вульф, Л. Нордин. - М. : Пешком в историю, 2021. - 96 с.
4. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. - М. : АСТ, 2022. - 688 с.
5. Грожан, Д. Искусство. 50 идей, о которых нужно знать / Д. Грожан. - М. : Фантом Пресс, 2022. - 208 с.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия / С.М. Даниэль. - СПб. : Амфора, 2021. - 264 с.
7. Зурабова, К. Беседы об искусстве: Методическое пособие для преподавателей / К. Зурабова. - М. : Владос, 2020. - 215 с.
8. "Искусство в школе" : научно-методический журнал. - М. : Издательский дом "Искусство в школе".
9. Кинси, Л. Как смотреть на картины / Л. Кинси. - М. : Ad Marginem, 2022. - 96 с.
10. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. - М. : Согласие, 2021. - 360 с.
11. Никонова, А.В. Что хотел сказать художник / А.В. Никонова. - М. : Бомбора, 2023. - 256 с.
12. Райли, Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля / Н. Райли. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 240 с.
13. Фокина, Л.В. История декоративно-прикладного искусства: Учебное пособие / Л.В. Фокина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. - 288 с.

14. Ходж, А. Искусство. Всё, что вам нужно знать / А. Ходж. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 176 с.
15. Цибульская, В. Символы и тайные смыслы в искусстве / В. Цибульская. - М. : Бомбора, 2024. - 208 с.
16. Шпикалова, Т.Я. Детям о традициях народного мастерства / Т.Я. Шпикалова. - М. : Просвещение, 2021. - 144 с.
11. "Юный художник" : журнал для детей и юношества. - М. : Издательский дом "Юный художник".
17. Ярина, З.А. Современное искусство и как его понимать / З.А. Ярина. - М. : Эксмо, 2023. - 192 с.

Интернет-ресурсы

18. Галерея Уффици: виртуальный тур [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.uffizi.it/en/online>
19. Проект "Русский музей: виртуальный филиал" [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.virtualrm.spb.ru/>
20. Arzamas.academy [Электронный ресурс]. - URL: <https://arzamas.academy/>
21. Google Arts & Culture [Электронный ресурс]. - URL: <https://artsandculture.google.com/>
22. Smart History [Электронный ресурс]. - URL: <https://smarthistory.org/>