

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 12»
города Челябинска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету
В.03.УП.03. История искусства
(изобразительного, театрального, киноискусства)

ОДОБРЕНО:

Методическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«06» июня 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«07» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

 О.В. Букина

«07» июня 2016 г.

Разработчики:

- преподаватель МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска, Чикина Е.В.

Рецензент:

- зав. предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин колледжа и СМШ «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», кандидат педагогических наук, доцент - Дымова И.Г.

Содержание

Пояснительная записка

I. Учебно-тематический план

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Предмет знакомит обучающихся с историей таких видов искусства, как живопись, скульптура, архитектура, театр и т. д. При этом отмечается их взаимосвязь с музыкой, что особенно важно в рамках образовательного плана школ искусств. В целом изучение истории искусств влияет на формирование у обучающихся цельного, системного восприятия искусства. Этим и определяется актуальность дисциплины.

Курс представляет собой адаптацию программ: 1) И.Г. Дымовой («Введение в историю мировой художественной культуры». Челябинск, 1994); 2) И.В. Безгиновой, И.Г. Дымовой («Мировая художественная культура: интегрированный курс» для ССМШ. Челябинск, 1999).

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы вариативной части учебного предмета «История искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение, составляет 1 год.

3. Объём учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Класс	7 класс		
	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	16	16	36
Самостоятельная работа	8	8	16
Максимальная учебная нагрузка	24	24	48
Вид промежуточной аттестации		викторина	100

4. Цель и задачи учебного предмета

Цель: сформировать у обучающихся эстетический и художественный вкус, своё мировоззрение и в целом отношение к окружающей действительности.

Основные задачи:

- знакомство с базисными понятиями и категориями художественного творчества;
- изучение общепринятой классификации видов и жанров искусства;
- воспитание образного и ассоциативного мышления;
- активное взаимодействие познавательного и творческого начал (после каждого большого раздела программы запланированы уроки творчества, уроки размышления, интеллектуальные игры).

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Тематический план курса носит рекомендательный характер, количество часов, выделяемых на конкретную тему, может варьироваться, в зависимости от наличия и совпадения по времени аналогичных или смежных тем в программах других дисциплин учебного плана, от специализации обучающихся.

Развитию интереса и любви к искусству способствуют посещения художественных выставок, мастерских художников, концертов, спектаклей и т.д. Следует знакомить обучающихся с новой литературой по искусству; разнообразить формы проведения занятий (лекции, сообщения, дискуссии, учебные игры, творческие встречи с писателями, художниками, режиссёрами, композиторами и т. д.). В качестве основного вида контроля знаний целесообразно использовать краткие сообщения учащихся по пройденным темам в процессе изучения курса. Итоговые занятия, выполняющие функции обобщения и творческого осмысления материала лучше проводить как свободные беседы по пройденному материалу, своеобразные «уроки-размышления».

Список литературы предполагает обращение преподавателя по своему усмотрению к той или иной монографии или пособию в связи с уровнем подготовки учащихся, укомплектованности фондов библиотек.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. В программе отражены:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала в течение учебного года;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Программа обучения, рассчитанная на один год, акцентирует внимание обучающихся на видах и жанрах искусства в рамках вариативной части учебного предмета «История искусства». Отдельно подчёркивается взаимосвязь и синтез музыки с другими видами искусства. Отсюда деление содержания программы на следующие разделы:

- I. Мир искусства – введение, раскрытие содержания понятия «искусство»;
- II. Об основных видах и жанрах искусства – раскрытие понятий и определение каждого вида и жанра искусства, знакомство с творчеством и произведениями различных деятелей искусства;
- III. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства – закрепление пройденного на ярких примерах из музыкального искусства;
- IV. О синтезе искусств – ознакомление с синтетическими жанрами, включающими несколько видов искусств.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных областей);
- диалогический;
- инструктивно-практический (работа с материалом);
- поисково-творческий;
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (сообщения, доклады).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Количество часов
Раздел I. Мир искусства	
1. Что такое искусство?	1
2. Основные эстетические категории. Искусство и красота	1
3. Ремесло и творчество	1
4. Художественный образ	1
5. Разнообразие видов искусства	1
6. Размышление по теме: «Входя в страну Искусство»	1
ИТОГО	6
Раздел II. Об основных видах и жанрах искусства	
1. Живопись как вид искусства	1
2. Виды живописи	2
3. Жанры живописи	2
4. Специфика живописного языка	1
5. Скульптура как вид искусства	1
6. Виды скульптуры	1
7. Станковая круглая скульптура	1
8. Специфика скульптурного языка	1
9. Архитектура как вид искусства	1
10. Типы архитектурных сооружений	1
11. Архитектурные модели разных эпох	1
12. Специфика языка архитектуры: объём, ритм, симметрия, материал	1
13. Размышление по теме: «Я в созвездии искусств»	1
ИТОГО	15
Раздел III. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств	
1. Живопись и музыка	4
2. Скульптура и музыка	2
3. Архитектура и музыка	2
ИТОГО	8

Раздел IV. О синтезе искусств	
1. Понятие синтеза искусств	1
2. Литература – центр системы синтеза искусств	1
3. Из истории театра	2
4. Из истории хореографии	1
5. Из истории кино	1
6. Размышление по теме: «Вместе тесно, а врозь невозможно»	1
ИТОГО	7
ВСЕГО ПО КУРСУ	36

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа вариативной части учебного предмета «История искусства» реализуется в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, рассчитанной на 8 лет обучения.

Годовые требования. Содержание программы

Раздел I. Мир искусства

Тема 1. Что такое искусство?

Содержание и определение понятия «искусство». Искусство как модель деятельности личности и отражение духовно-нравственного мира. Полифункциональность искусства.

Тема 2. Основные эстетические категории. Искусство и красота

Эстетическое. Сущность и формы эстетики. Эстетические категории: прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное и др. Идеал красоты: сущность, смысл, особенности поиска. Преставление о красоте в

различные исторические эпохи у разных народов Современное понимание идеала. Взаимодействие эстетических свойств в жизни и в искусстве.

Тема 3. Ремесло и творчество

Художественное творчество как специфическая область человеческой деятельности. Взаимодействие ремесленного и творческого начал. Творчество как воплощение замысла художника.

Тема 4. Художественный образ

Искусство как система художественных образов. Художественный образ – форма художественного мышления. Ассоциативность, парадоксальность, многозначность, недосказанность, оригинальность художественного образа.

Тема 5. Разнообразие видов искусства

Живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, кино, литература как виды искусства.

Раздел II. Об основных видах и жанрах искусства

Тема 1. Живопись как вид искусства

Значение слова «живопись». Определение. «Живописная» техника мозаики, фрески, витража. Техника энкаустики. Техники «пограничные» между живописью и графикой – акварель, тушь, гуашь, пастель. Темпера, масляная живопись, живопись лаковыми красками.

Тема 2. Виды живописи

Монументально-декоративная живопись. Фрески и мозаики Софийского собора в Киеве (XI в.). Росписи Рафаэля (1483-1520) во дворце Ватикана (Станцах и Лоджиях). Работа Микеланджело (1475-1564) над Сикстинской капеллой. Витражи собора Нотр-Дам де Пари (XII в.)

Иконопись. Шедевры иконописи XII века. Творчество А. Рублёва.

Станковая живопись. Графика.

Декоративная живопись. Крупнейшие декораторы – А. Головин, М. Врубель, Н. Рерих, П. Кончаловский и др.

Тема 3. Жанры живописи

Исторический жанр. Образы библейской истории в истории искусства. Работы П. Веронезе (1528-1588), Рембрандта ван Рейна (1606-1669), Э. Мурильо (1618-1682), К. Дитриха (1712-1774), Ж. Руо (1871-1958), М. Шагала (1887-1985). Эпос русской истории в творчестве В. Сурикова (1848-1916). Батальная живопись Е. Лансере (1875-1946), В. Верещагина (1842-1904).

Портрет. Парсуна. Разновидности портрета: парадный, рокальный, психологический, портрет-картина, индивидуальный, парный, групповой и др. Автопортрет. Фаюмские портреты. Портреты Л. да Винчи (1452-1519), Рафаэля (1483-1520), Тициана (1477-1576).

Бытовой жанр. Бытовые «сцены-притчи» П. Брейгеля (1525-1569); Ж. Шардена (1699-1779), Ж. Фрагонара (1732-1806), Ж. Грёза (1725-1805). Сатирические зарисовки русской жизни в творчестве В. Перова (1834-1882), П. Федотова (1815-1852), И. Репина (1844-1930) и др.

Натюрморт. Мастера голландского, фламандского, испанского натюрморта XVII века. Натюрморт в творчестве Ж. Шардена (1699-1779).

Пейзаж. Пейзаж в творчестве японских и китайских мастеров. Традиции морского (марины), городского (ведуты), «естественного» (сельского) пейзажей в живописи. Пейзаж в творчестве Н. Пуссена (1594-1665), К. Лоррена (1600-1682), В. Делфтского (1632-1675), А. Каналетто (1697-1768), Ф. Гварди (1712-1793), К. Фридриха (1774-1840); И. Айвазовского (1817-1900), К. Саврасова (1830-1897), И. Шишкина (1832-1898), А. Куинджи (1842-1910), И. Левитана (1860-1900). Новый тип пейзажа в картинах французских художников-импрессионистов.

Тема 4. Специфика живописного языка

Цвет. Светотень. Линия. Рисунок. Ритм. Фактура. Композиция.

Тема 5. Скульптура как вид искусства

Значение слова «скульптура». Определение. Материал: глина, майолика, фаянс, фарфор, дерево, камень, бронза.

Тема 6. Виды скульптуры.

Функциональные разновидности скульптуры.

Монументальная скульптура. Монумент, садово-парковая, монументально-декоративная, мемориальная скульптура. Творчество Л. Бернини (1598-1680), Э. Фальконе (1716-1791), Б. Растрелли (1675-1744); В. Мухина (1889-1953), А. Голубкина (1864-1927), Т. Матвеева (1878-1960), И. Щадра (1887-1927) и др.

Скульптура малых форм.

Прикладная скульптура (глиптика).

Рельеф и его виды (барельеф, горельеф, контррельеф, углублённый рельеф).

Тема 7. Станковая круглая скульптура

Определение. Типы станковой круглой скульптуры. Статуя, группа, торс, бюст, голова, статуэтка. Камерный характер станковых произведений. Повествовательность, психологизм как основные её качества. Исторический обзор.

Эстетика идеального и гармонического в скульптуре древнегреческой классики (обзор). Выдающиеся образцы римского скульптурного портрета.

Творчество Донателло (1386-1466), А. Верроккьо (1435-1488); Ж. емуана (1704-1778), О. Пажу (1730-1809); А. Кановы (1757-1822); О. Родена (1840-1917); М. Антокольского (1843-1902) и др.

Тема 8. Специфика скульптурного языка

Объём. Пластика. Силуэт. Моделировка. Светотень. Фактура.

Тема 9. Архитектура как вид искусства

Значение слова «архитектура». Определение. Идеологическая, социальная и художественная функция архитектуры.

Тема 10. Типы архитектурных сооружений

Культовые и светские строения. Понятие архитектурного ансамбля.

Тема 11. Архитектурные модели разных эпох

Храмовые ансамбли древнего Египта. Скальные храмы и заупокойные пирамиды. Комплекс пирамид в Гизе. Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Карнакский и Луксорский храмы бога Амона в Фивах.

Архитектурная система Древней Греции. Понятие ордера. Афинский Акрополь – выдающийся памятник древнегреческой архитектуры.

Преемственность и отличие римской архитектуры от греческой. Типологическое разнообразие архитектуры Древнего Рима: храмы, дворцы, виллы, термы, театры, форумы, триумфальные арки, мосты, акведуки и т.п.

Архитектура Средневековья. Храмовое зодчество Западной Европы и Древней Руси. Крестово-купольный тип храма.

Архитектура Возрождения. Особое распространение типов зданий с купольным покрытием и палаццо. Определяющие черты стиля эпохи: строгая симметрия, гармоническое согласование целого и частей, геометрически правильная форма зданий, математическая точность пропорций.

Дворцовые комплексы Барокко – динамика, пышный декор и асимметрия композиций.

В дворцово-парковых комплексах искусства Классицизма происходит возвращение «благородной простоты и спокойного величия».

Стиль модерн в архитектуре конца XIX- начала XX веков связан с раскрепощением художественной фантазии, использованием необычных материалов, оригинальных типов зданий.

Конструктивные тенденции в архитектуре XX века.

Тема 12. Специфика языка архитектуры: объём, ритм, симметрия, материал

Формирование пространства и тектоники. Объём. Членение и ритм. Симметрия и асимметрия художественных форм. Природные условия и материал.

Тема 13. Размышление по теме: «Я в созвездии искусств»

Творческое обобщение. «Проба пера» в разных видах искусств. Поиск индивидуального сочетания.

Раздел III. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств

Тема 1. Живопись и музыка

Зрительный ряд в музыке. Идеи подражания природе во французской музыке XVII-XVIII веков. Клавесинные пьесы Ф. Куперена, Ж. Рамо.

Романтизм XIX века. Идеи эпохи: синтез искусств и программность. Карнавальные образы Р. Шумана, музыкальные картины Ф. Листа (фортепианный цикл «Годы странствий») и композиторов-импрессионистов (симфонический цикл К. Дебюсси «Ноктюрны»).

Новое качество ассоциативной предметной изобразительности в творчестве композиторов XX века («Каталог птиц» О. Мессиана), в оригинальных опусах «конкретной музыки» («Патетический этюд» П. Шеффера). Понятие «цветомузыки». Цветной слух А. Скрябина, Н. Римского-Корсакова.

Музыканты о существовании живописи: Э. Денисов, А. Шнитке, Р. Щедрин («Живопись» Э. Денисова).

Живописцы о существовании музыки: Э. Делакруа, К. Фридрих, М. Швинд, В. Кандинский, П. Клее.

«Музыкальные» образы в живописи. Портреты музыкантов. Творчество художника-музыканта М. Чюрлёниса.

Тема 2. Скульптура и музыка

Скульптурные образы в музыке Ф. Листа «Мыслитель», К. Дебюсси «Дельфийские танцовщицы».

Жест – пластика – движение в скульптуре. Пластическая (скульптурная) выразительность хореографии. «Хореографические миниатюры» Л. Якобсона по произведениям О. Родена.

Пребывание музыки в скульптуре. Портреты композиторов: В. Коненков «Бах», А. Порет «И.С. Бах», В. Думанян «Бах», «Моцарт», А. Грасси «Й. Гайдн», Ж. Гудон «Портрет Глюка», В. Мухина «П.И. Чайковский» и др.

Музыкальные образы: Э. Фальконе «Музыка», Э. Дега «Маленькая танцовщица», Ф. Рюд «Марсельеза», О. Роден «Музыка», А. Майоль «Гармония», Р. Беллинг «Трезвучие», Т. Виг «Горнисты», В. Вахрамеев «Музыканты».

Мифологические образы, связанные с музыкой: Пракситель «Отдыхающий сатир», К.-М. Клодион «Сатир», А. Канова «Орфей», «Вакханалия» – саркофаг муз с античного барельефа и др.

Тема 3. Архитектура и музыка

«Музыкальность» архитектурных масс. Архитектурные образы в музыке. Общность некоторых специфических свойств этих видов искусства: неизобразительный характер, смысловая выразительная роль архитектоники, значение ритма, симметрии и асимметрии, пространства и времени.

Раздел IV. О синтезе искусств

Тема 1. Понятие синтеза искусств

Существование искусства как системы его видов. Виды классификации искусства (условно): пространственные (архитектура, скульптура, живопись), временные (литература, музыка), пространственно-временные (театр и др.). Новые виды искусства: кино, эстрада, художественная фотография, телевидение и др.

Три группы синтеза в историческом взаимодействии. Синтез пространственных искусств (архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства), осуществляемый на основе архитектуры. Синтез внутри зрелищных искусств (театр, кино, телевидение, цирк), которые в эстетике принято называть синтетическими. Синтез отдельных пар искусств (литературы и музыки, живописи и музыки, литературы и живописи и др.).

Тема 2. Литература – центр системы синтеза искусств

Значение слова «литература». Определение. Виды и жанры литературы.

Литературное произведение как источник вдохновения для других видов искусства.

Литература и музыка. Значение слова «либретто». Эпиграфы к произведениям (П. Чайковский «Времена года»).

Ж. Руссо – писатель, философ и композитор. Опера «Деревенский колдун». Э. Гофман – писатель и композитор. «Крейслериана». Балет «Щелкунчик» П. Чайковского, «Волшебный орех» С. Слонимского по мотивам сказок Э. Гофмана.

Камерно-вокальное творчество Р. Шумана. Ф. Лист «Сонеты Петрарки»

О музыке и композиторах в произведениях А. Куприна («Гранатовый браслет»), Д. Вейса («Возвышенное и земное»), Т. Манна («Доктор Фаустус»), Л. Толстого («Крейцера соната»).

Тема 3. Из истории театра

Значение слова «театр». Определение. Театр как феномен культуры. Виды театров. Истоки и особенности театральной культуры.

Античный театр. Творчество великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, комедиографа Аристофана. Культовое значение маски в античном театре. «Царь Эдип» И. Стравинского как музыкально-сценическое воплощение драмы.

Кукольный театр С. Образцова. «Дон Жуан», «Божественная комедия», «Необыкновенный концерт».

Тема 4. Из истории хореографии

Значение слова «хореография», «танец». Определение. Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический образ. Исполнительские средства выразительности. Виды и жанры хореографии.

Синтез искусств в балете. Зарождение балетного театра. Оперы-балеты Ж.Б.Люлли, комедии- балеты Ж.Б.Мольера;

Бальный танец. Проникновение в Россию зарубежного бального танца. Танцевальная культура XVIII-XIX веков: музыка, костюм, прическа, этикет.

Современный танец и его особенности. Классическое наследие на современной сцене. Творческая деятельность современных балетмейстеров. Выдающиеся современные исполнители. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века.

Мюзикл как форма синтеза искусств.

Тема 5. Из истории кино

Значение слова «кино». Определение. Кино в системе искусств. История движущейся камеры. Виды и жанры кино.

Рождение кино. Период «немого» кинематографа. «Кинетоскоп» Т. Эдисона. 28 декабря 1895г. первый общедоступный киносеанс в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов в Париже, организованный братьями Люмьер. Ранние

опыты кинопостановок: «Политый поливальщик» братьев Люмьер, «Полёт на Луну» и другие феерии Жоржа Мельеса. Рождение звукового кино и появление цвета.

Чарли Чаплин: от «маленького человека» к «маленькому бродяге». «Малыш», «Пилигрим», «Огни большого города».

С. Эйзенштейн. Его вклад в теорию и практику кино. Увлечение театром, обучение у В. Мейерхольда. Переход в кино, работа с передовыми кинематографистами (Л. Кулешовым, Д. Вертовым, Э. Шуб, Л. Оболенским). Вклад Эйзенштейна в теорию и практику кино. Развитие теории монтажа, фильм как «монтаж аттракционов». Фильмы эпохи немого и звукового кино: «Стачка», «Броненосец «Потемкин»; «Александр Невский», «Иван Грозный». Создание аудиовизуального образа фильма: находки в области монтажа (ритм и чередование планов, необычность ракурсов). Музыка в фильмах, достижение звукозрительного синтеза, полифонии. Использование возможностей цвета в кино. Взаимоотношения С. Эйзенштейна и власти. Свобода творчества и социальный заказ.

С. Бондарчук. Экранизация классических произведений отечественной литературы. Страницы биографии: от актёра – к режиссёру. Актерские работы С. Бондарчука: Тарас («Тарас Шевченко»), Дымов («По прыгунья»), Отелло («Отелло»), отец Сергей («Отец Сергей»). Актёрские работы С. Бондарчука в снятых им фильмах: Андрей Соколов («Судьба человека»), Пьер Безухов («Война и мир»), Звягинцев («Они сражались за Родину») и др. Точный психологический рисунок роли, эмоциональная насыщенность и пластическая выразительность образов. Режиссёрские работы С. Бондарчука: «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину» и др. Связь кино с литературой: воплощение классики на экране. Поиски кинематографической выразительности, бережное отношение к авторскому слову. Внимание к актерскому воплощению образов, создание актёрского ансамбля в фильме. Мастерство крупномасштабных постановок и батальных сцен. Точность и выразительность в изображении личности героев и народных масс. Музыка в

создании образов и атмосферы фильма. Звукопластическое выражение авторской позиции и философских обобщений в произведении.

А. Тарковский. Особенности творческой манеры. «Андрей Рублёв» – роль художника в жизни; спор о человеке, об искусстве, нравственные, философские, религиозные проблемы в фильме; «Солярис» – размышления о проблемах бытия в контексте фантастического сюжета (по С. Лему). «Зеркало». Автобиографические мотивы сюжета. Стремление выразить на экране переживания человека в период его самосознания, становления и развития. Выразительные средства экрана в воссоздании внутреннего мира человека. «Сталкер». Новое в языке кино (необычность движения камеры, создание особого пространства и т. д.). Герои фильма, атмосфера, пространство и время фильма. Особенности творчества А. Тарковского – авторское стремление исследовать космос человеческой души, сущность нравственных устремлений в контексте глобальных проблем времени.

Тема 6. Размышление по теме: «Вместе тесно, а врозь невозможно»

Интеллектуальная игра по всему курсу. Вариации элементов искусства в синтезе.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения у обучающихся должен сформироваться комплекс базовых знаний о важнейших явлениях, исторических этапах и закономерностях развития искусства. Кроме того, обучающиеся должны свободно проводить аналогии между изобразительными и музыкальными произведениями, принадлежащими одной стилевой манере, использовать элементарные знания в данной области при характеристике музыкальных явлений на уроках по специальности. Одним из основных явлений является умение пользоваться учебной и исследовательской литературой.

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации вариативной части учебного предмета «История искусства» является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль знаний и итоговую аттестацию в виде викторины. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учёт индивидуальных особенностей обучающихся.

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непосредственного общения с обучающимися и осуществляется в следующих формах:

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном или просмотренном примере;
- представление своих творческих работ (литературное или музыкальное сочинение, письменная работа, таблица, живописная иллюстрация).

Программа вариативной части учебного предмета «История искусства» предусматривает промежуточный контроль успеваемости обучающихся в форме итоговых контрольных уроков, так называемых уроков-размышлений, предполагающих творческое обобщение материала каждого крупного раздела программы.

Итоговая аттестация по завершению изучения учебного предмета проводится в виде викторины, которая включает в себя не только задания на знание художников и их шедевров, но также может предложить задания по составлению рассказов по произведениям искусства.

Требования к аттестации

Результатом освоения программы вариативной части учебного предмета «История искусства» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров и понятий художественной культуры;
- знание произведений великих русских и зарубежных деятелей искусства;
- умение в устной форме излагать свои мысли о деятеле искусства, его шедевре и о творчестве;
- навыки по восприятию произведения художественной культуры, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств (в частности, с музыкой).

Критерии оценки

«5» – осмысленный и выразительный ответ, обучающийся ориентируется в пройденном материале;

«4» – осознанное восприятие музыкального материала, но обучающийся не активен, допускает ошибки;

«3» – учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение предмета ведётся в соответствии с учебным планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и музыкального развития обучающихся, их количество в группе и возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя предмета знания программ смежных предметов.

Желательно, чтобы обучающиеся посещали различные храмы искусства (выставки, картинные галереи, музеи, концертные залы, театры и др.), знакомились с литературой по курсу (в том числе современной), принимали участие в творческих встречах с режиссёрами и актёрами музыкальных и драматических театров.

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей обучающихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного видеоматериала, прослушанного аудиоматериала или прочитанной статьи, рецензии, книги.

Рекомендации по применению методов организации образовательного процесса, направленных на обеспечение качественной теоретической и практической подготовки

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: организационную часть, восприятие нового материала, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и воспитательные задачи.

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из разделов программы учебного предмета.

Рекомендуемый план реферата:

1. тема, цель работы;

2. изложение содержания, которое раскрывает тему;
3. результаты работы;
4. выводы;
5. использованная литература и другие источники.

Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой аттестации по теоретическим предметам.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Цель: формирование у обучающегося способностей к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать справочную и специальную литературу.

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний обучающихся);
- развивающую (развитие познавательных возможностей обучающихся - их внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно добывать знания из различных источников);
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Систематическая самостоятельная работа:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.).

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Список учебной литературы

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразовательных учебных заведений. М., 2001.
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразовательной школы. М., 2005.
3. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. М., 1996.
4. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразовательной школы. М., 2004.
5. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразовательной школы. М., 2004.
6. Солодовников Ю.А. Человек в мировой художественной культуре: учеб.-хрестоматия для 6 класса общеобразовательных учреждений. М., 2001.

7. Солодовников Ю.А. Человек в мировой художественной культуре: учеб.-хрестоматия для 7 класса общеобразовательных учреждений. М., 2002.
8. Солодовников Ю.А. Человек в мировой художественной культуре: учеб.-хрестоматия для 8 класса общеобразовательных учреждений. М., 2001.
9. Энциклопедический словарь юного историка. М., 1993.
10. Энциклопедический словарь юного музыканта. М., 1983.
11. Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983.
12. Энциклопедия для детей. Т 7. Искусство. Ч.1 /Глав. ред. М.Д. Аксенов. М., 1997.
13. Эренгресс Б.А. Удивительная наука эстетика. М., 1977. Эстетика. Словарь. М., 1989.

Список методической литературы

Основная литература

1. Алексеева В.В. Что такое искусство. М., 1991.
2. Бартенев И.А., Батажхова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
3. Боннар А. Греческая цивилизация: в 3 т. М., 1993.
4. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1998.
5. Бродский Б.И. Жизнь в веках, занимательное искусствознание. М., 1990.
6. Буслович Д.С. Люди. Герои. Боги. СПб., 1992.
7. Вагнер Л.А. Вхожу, ваятель, в твою мастерскую. М., 1982.
8. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. Л., 1983.
9. Ванслов В.В. Что такое искусство. М., 1998.
10. Верман К. История искусств всех времен и народов: в 3 т. Минск, 2003.
11. Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 2000.
12. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2003.
13. Власов В.Г. Новый словарь изобразительного искусства: в 10 т. М., 2004. Т. 1-2.

14. Власов В.Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура: словарь. СПб., 1998.
15. Всеобщая история искусств: в 6 т. / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. М., 1956 -1964.
16. Гархман К.О. Стили. М., 2000.
17. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 2005.
18. Громов В.С. Начала эстетический знаний. М, 1984.
19. Гуляницкий Н.Ф. История архитектуры. М., 1984.
20. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М., 1981.
21. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. М., 1996.
22. Даниэль С.М. Библейские сюжеты. М., 1994.
23. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I- III. М., 1986-1993.
24. Долгополов И.В. Мастера и шедевры. В 3 т. М., 1986-1988.
25. Зильберквит М.А. Мир музыки. М., 1988.
26. История искусств: учеб. пособие для учащихся художественных школ и училищ / Авт.-сост. А.Воротникова, О.Горшкова, О.Еркина. Минск, 1997.
27. Крассовская В. История русского балета. Л., 1978.
28. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М.: Рипол классик, 2007.
29. Кучиньская А. Прекрасное. Миф и действительность. М., 1977
30. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып. I, II. М., 1983.
31. Маленькие чудеса: Очерки /Сост. Н.Тарановская. М., 1981.
32. Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом. Л., 1993.
33. Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях западноевропейской живописи и скульптуры / сост. Р.И. Русакова, Г.И. Шрамкова. М., 1994.
34. Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. / гл. ред. С.А.Токарев. М., 1980-1982.
35. Образцов С.В. Эстафета искусств. М., 1983.
36. Островский Г.С. Рассказы о русской живописи. М., 1989.
37. Редис Б. Кто есть кто в античном мире. М., 1993.
38. Соколова М.В. Мировая культура и искусство: учеб. М., 2004.

- 39.Фенина С. В. Беседы о русских художниках. М., 1990.
- 40.Феррье Ж.-Л. 30 величайших картин, которые потрясли мир: краткая история живописи от эпохи Возрождения до наших дней. М., 2005.
- 41.Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.
2. Арган Д.К. История итальянского искусства: в 2 т. М., 1990.
3. Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961.
4. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
5. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
6. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
7. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978.
8. Грабарь И.Э. История русского искусства: в 5 т. М., 2002.
9. Данилова И.Е. Искусство Средних веков и Возрождения. М., 1984.
- 10.Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Л, 1986.
- 11.Зайцев Г.Б. Искусство XX века: взгляд на развитие. Екатеринбург, 1994.
- 12.Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. М., 1983.
- 13.Ильина Т.В. История искусств: Русское и советское искусство. М., 1989.
- 14.Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. М., 1983.
- 15.История искусств: Античность: ил. энцикл. / Е.Е. Герцман, Е.В. Герцман. М.; СПб., 2002.
- 16.История искусств: Возрождение: ил. энцикл. / Л.Б. Березовчук. М.; СПб., 2003.
- 17.История искусств: первые цивилизации / У. Паппалардо, П.М. Муньос. М., 1998.

- 18.История русского искусства: в 3 т. / под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1991.
- 19.Любимов Л. Д. Искусство Древнего мира. М., 1996.
- 20.Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. М., 1996
- 21.Любимов Л. Д. Искусство западной Европы. М., 1982.
- 22.Мень А.В. История религии: в 7 т. М., 1991-1993.
- 23.Парч С. Домашний музей: история искусств от наскальной живописи до граффити. М., 1999.
- 24.Полевой В.М. Искусство XX века (1901-1945). М., 1991.
- 25.Соколов Г.Л. Искусство Древней Эллады. М., 1996.
- 26.Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. СПб., 2003.
- 27.Тяжелов В.Л. Искусство средних веков в Центральной Европе. М, 1981.
- 28.Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Кельн, 2000.
- 29.Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.Л. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989.
- 30.Якимович А. К. Реализмы двадцатого века: альбом. М., 2001.