

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Ленинградский областной центр развития творчества
одарённых детей и юношества «Интеллект»

Принято на педагогическом Совете
ГБОУ ДОД центр «Интеллект»

Протокол № 1 от 04.09.2013

Директор ГБОУ ДОД центр

Утверждено

«Интеллект»

Р.В. Самсонов

Приказ № 114/п от 08.09 2013 г

Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный художник в мире искусства»
(художественно-эстетическая направленность)

Возраст обучающихся: 15-17 лет.

Срок реализации: 2 года (120 часа).

Автор программы: Н.В.Виноградова,

Н.А.Алексеева

педагоги доп.образования

ГБОУ ДОД «Ленинградский областной

центр развития творчества одарённых

детей и юношества «Интеллект»

г. Санкт-Петербург

п. Лисий нос.

2013

Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Юный художник в мире искусства», разработанная Российским Центром музейной педагогики и детского творчества, носит образовательный характер, имеет художественно-эстетическую направленность. Она осуществляется на базе Информационно-образовательного Центра «Русский музей: Виртуальный филиал» в Ленинградском областном Центре одаренных школьников «Интеллект».

Характеристика аудитории

Программа ориентирована на одаренных школьников Ленинградской области 15-17 лет, наибольшее число которых приезжает из тех районов, где существуют специальные художественные школы и студии

Содержание программы построено по историко-хронологическому принципу. В рамках программы осуществляется ознакомление школьников с отечественным искусством: от периода Древней Руси до искусства XXI века. Темы программы имеют параллели со школьными курсами: «История Отечества» и «Всемирная история», «Мировая художественная культура» и «Русская литература XVIII – XX веков», краеведческие курсы по истории Петербурга и Ленинградской области, а также спецкурсами эстетической и художественной направленности.

Разработчики программы учли региональный компонент – школьники изучают и посещают исторические места, музеи, как Петербурга, так и Ленинградской области, благодаря чему раскрывается целостное культурное пространство двух регионов, что и отмечает особую актуальность и новизну данной образовательной программы

Цель программы

Приобщение к культурному наследию Санкт-Петербурга и Ленинградской области и формирование компетентности обучающихся в области изобразительного искусства;

Задачи программы:

- расширить и углубить знания о культуре и искусстве России и региона проживания;
- расширить и углубить знание коллекции и дворцово-музейного комплекса Русского музея;
- приобщить учащихся к восприятию подлинника изобразительного искусства;
- расширить представления о возможностях художественных техник;
- совершенствовать навыки в области материально-художественной деятельности;
- развивать межличностные коммуникативные способности обучающихся в процессе их приобщения к искусству.

Прогнозируемый результат

- расширены и углублены знания о культуре и искусстве России и региона проживания;
- расширены и углублены знания коллекций и дворцово-музейного комплекса Русского музея;
- сформированы осознание ценности подлинника изобразительного искусства и потребность к его восприятию;
- сформированы представления о едином культурном пространстве Петербурга и Ленинградской области;
- расширены представления о возможностях художественных техник;
- усовершенствованы навыки в области материально-художественной деятельности;
- сформированы межличностные коммуникативные способности обучающихся в процессе их приобщения к искусству.

Подходы к изучению материала

- искусствоведческий,
- культурологический,
- материально-художественная деятельность,
- современные информационные технологии.

Программа рассматривает явления культуры и произведения искусства в контексте мировой культуры. Должное место уделяется искусствоведческому анализу произведений искусства – это необходимо юным художникам. Для постижения искусства и культуры используются современные информационные технологии, наиболее привлекательные для подрастающего поколения. Творческие мастерские разнообразны по своей форме и содержанию – обучающиеся занимаются разной деятельностью: живописью, графикой, лепкой и т.д.; работают в разных техниках: маслом, пастелью, тушью; используют гипс, глину и т.п.

Особое место в программе занимает знакомство с Русским музеем, обладающим уникальным дворцово-парковым комплексом и самым большим в мире собранием произведений русского искусства.

Учащиеся посещают дворцово-парковые ансамбли Летнего сада и Летнего дворца, Михайловского замка и Михайловского дворца, а также Строгановский и Мраморный дворцы, – знакомятся с историей их создания и бытования, архитектурными и художественными особенностями, с их экспозицией. Посещение дворцовых комплексов Русского музея позволяет наглядно изучать историю русского искусства в историко-хронологической последовательности, а включение игровых методик в занятия приближает ребят к духовной атмосфере минувших времен. Это способствует «погружению» в культурное пространство той или иной эпохи.

Таким образом, сочетание разных подходов к изучению искусства, разных форм занятий, объединенных друг с другом, раскрывает единую, заявленную в каждой сессии, тему и претворяет в действительность новизну реализации программного содержания. Творческие мастерские, сопровождающие теоретические занятия, позволяют школьникам активно участвовать в освоении искусства, а также способствуют развитию творческих способностей молодого человека.

Российский центр музейной педагогики и детского творчества курирует учебные сессии художественно-эстетического направления. Лекции, занятия в Виртуальном филиале Русского музея, музейно-педагогические занятия на экспозиции Русского музея осуществляют сотрудники Центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея. Творческая деятельность обучающихся ведется под началом педагогов-художников из Домов творчества и художественных школ муниципальных образований Ленинградской области.

Мониторинг программы

- анализ самостоятельных работ обучающихся, выполненных на занятиях аудиторного типа;
- анализ результатов дидактической игры;
- подведение итогов демонстрации домашних работ;
- анкетирование учащихся по итогам сессии;
- рассмотрение творческих работ и выставка в Центре «Интеллект»;
- отбор лучших творческих работ в Фонд детского творчества Русского музея.

Таким образом, образовательная программа «Юный художник в мире искусства» направлена на эффективное приобщение юных жителей Ленинградской области к культурным традициям и художественным ценностям, на развитие общей и художественной культуры школьников, на интеграцию культурного и образовательного пространств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Объем программы

120 учебных часа, в том числе 60 учебных часа – лекции и занятия в ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал». 60 учебных часа – творческая деятельность.

Учебно-тематический план

- I. «Мой край в мире культуры и искусства» (Санкт-Петербург и Ленинградская область – единое культурное пространство).
- II «Век галантный и просвещенный» (Культура и искусство XVIII века).
- III. «От побед 1812 года к эпохе великих мастеров» (Искусство XIX века).
- IV. «В поисках художественной истины» (Искусство XX века).

Учебно-тематический план

Сессия 1

№п/п	Тема	Количество часов			Примечания
		всего	Теоретические занятия	Практические занятия	
	«Мой край в мире культуры и искусства» (Санкт-Петербург и Ленинградская область – единое культурное пространство).				Завершение творческих работ учащихся в условиях мастерской
1	Санкт-Петербург и Ленинградская область – единое культурное пространство. Художественные музеи Ленинградской области.	3	3		
2	Санкт-Петербург – город-музей под открытым небом. Русский музей: история и современность. «Твоих оград узор чугунный» (А.С. Пушкин)	5	3	2	
3	«Древняя Русь» на Ленинградской земле (Крепости и храмы Ленинградской области). «Умозрение в красках» (Е.Н. Трубецкой). «Глина» в руках мастера.	5	3	2	
4	«Как люди раньше жили» (Крестьяне, купцы, дворяне на Руси). Мотивы набивных тканей и крестьянской вышивки.	4	2	2	
5	«Мой край в мире культуры и искусства».	2		2	

6	Обзорная экскурсия по городу с посещением ансамбля Летнего сада и Летнего дворца Петра I. Пленер в Летнем саду.	4	2	2	
7	Экскурсия в Старую Ладого. (Музей – крепость, музей Археологии Пленер в Старой Ладоге)	7	2	5	
Итого часов		30	15	15	

Содержание программы

Сессия I. «Мой край в мире культуры и искусства»

(Санкт-Петербург и Ленинградская область – единое культурное пространство).

Цель сессии:

– формирование представления о едином культурном пространстве Петербурга и Ленинградской области.

Задачи:

- сформировать представление о музеях и культурных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- углубить знание учащихся об истории и культуре своего края;
- углубить представление учащихся о культуре и искусстве Древней Руси.
- раскрыть истоки образов древнерусского искусства;
- сформировать представление о жизненном укладе людей Древней Руси;
- усовершенствовать навыки материально-художественной деятельности (графика, живопись, лепка, конструирование).

Лекции

Вводная лекция. «Санкт-Петербург и Ленинградская область – единое культурное пространство».

1. Санкт-Петербург – город-музей под открытым небом.
- 2 «Древняя Русь» на Ленинградской земле. (Крепости и храмы Ленинградской области).
3. «Как люди раньше жили» (Крестьяне, купцы, дворяне на Руси).

Занятия на базе ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал»

1. Художественные музеи Ленинградской области.
2. Русский музей: история и современность.
3. «Умозрение в красках» (Е.Н. Трубецкой) (Русская икона XII–XVII веков).

Творческая мастерская

1. «Твоих оград узор чугунный» (А.С. Пушкин). Искусство гравюры.
2. «Глина» в руках мастера.
3. Мотивы набивных тканей и крестьянской вышивки.

Дидактическая игра

1. «Мой край в мире культуры и искусства».

Экскурсии по Петербургу, пригородам и занятия на экспозиции Русского музея

1. Обзорная экскурсия по городу с посещением ансамбля Летнего сада и Летнего дворца Петра I.

Пленер в Летнем саду.

2. Экскурсия в Старую Ладугу. (Музей – крепость, музей археологии).

Пленер в Старой Ладогге.

Домашнее задание

Выполнить живописную или графическую работу на тему «Древняя Русь на моей малой Родине».

Учебно-тематический план

Сессия 2

№п/п	Тема	Количество часов			Примечания
		всего	Теоретические занятия	Практические занятия	
	Век галантный и просвещенный				Завершение творческих работ учащихся в условиях мастерской
1	Искусство Древней Руси	2	2		
2	Каменное зодчество Древней Руси (крепости и храмы Ленинградской области)	2	2		
3	Мотивы Древней Руси в прикладном искусстве «Глина» в руках мастера	6		2	4
4	Древняя Русь глазами художников («Умудрение в красках» Е.Н.Трубецкой) Образы Древней Руси	10	2	8	
5	Библейские сюжеты в живописи и искусстве (А.П.Лосенко, А.А.Иванов, Ф.А.Бруни, В.Д.Поленов, Ф.А. Бруни, В.Д. Поленова и др и др)	2	2		
6	Ансамбль Екатерининского дворца. Ансамбль Фёдоровского городка.	6	2	2	2

	Пленер				
7	Обзорная экскурсия «Из Петербурга в Царское село» Пленер.	2	2		
Итого часов		30	12	12	6

Содержание программы

Сессия II . «Русь изначальная»

Цель сессии:

– углубить представление о культуре и искусстве Древней Руси.

Задачи:

- познакомить учащихся с памятниками православной культуры;
- раскрыть истоки образов древнерусского искусства;
- усовершенствовать навыки в области материально-художественной деятельности (графика, живопись, лепка, конструирование).

Лекции

1. Вводная лекция «Искусство Древней Руси».
2. «Умозрение в красках (Е.Н.Трубецкой)». Древняя Русь глазами художников.
3. Каменное зодчество Древней Руси. (Крепости и храмы Ленинградской области)
3. Библейские сюжеты в живописи и скульптуре (Работы художников А.П.Лосенко, А.А.Иванова, Ф.И.Бруни, В.Д.Поленова и др.)

Занятия на базе ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал»

1. «Как люди раньше жили»: (крестьянские образы Древней Руси).
2. Народное творчество. Мотивы набивных тканей и крестьянской вышивки

Творческая мастерская

1. Мотивы Древней Руси в прикладном искусстве
2. «Глина» в руках мастера.
3. Образы Древней Руси в живописи и пластике.

Экскурсии по Петербургу, пригородам и занятия на экспозиции

1. Мотивы Древней Руси в архитектуре и скульптуре Петербурга. Ансамбль «Фёдоровского городка» в Царском селе»

Домашнее задание

Выполнить живописную или графическую работу на тему «Древняя Русь» на моей малой Родине».

Учебно-тематический план

Сессия III

№п/п	Тема	Количество часов			Примечания
		всего	Теоретических занятий	Практических занятий	
	«От побед 1812 года к великим мастерам кисти»				Завершение творческих работ в условиях мастерской
1	«XIX век в русской культуре и искусстве».	2	2		
2	«1812 год в архитектуре и изобразительном искусстве». «Романтический взгляд на мир» (Романтические тенденции в русской архитектуре и изобразительном искусстве XIX века). Орнамент русского ампира.	6	4	2	
3	«История кистью документалиста и интерпретатора» (Творчество В.В. Верещагина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова и др.) «История и современность в скульптурных образах» (Русская скульптура XIX века). Проект памятника великим победам.	7	4	2	1
4	«Вечная жизнь природы» (Пейзаж XIX века). «Дворянских гнезд заветные аллеи...». Природные мотивы в графике и живописи.	7	4	2	1

5	«Поэзия живописи и живописность поэзии».	2		2	
6	«Михайловский замок – самый романтический памятник Петербурга». Зарисовки в интерьерах.	6	1	2	2
7	Архитектура и изобразительное искусство XIX века (Экскурсия на экспозиции Русского музея – Михайловского дворца).	2	2		
8	Мемориальный дом-музей И. Е. Репина в поселке Репино (Экскурсия по музею). Пленер.	6	1	2	2
Итого часов		36	18	12	6

Содержание программы

Сессия III. «От побед 1812 года к великим мастерам кисти»

Цель сессии:

– формирование представления о многообразии явлений в искусстве России XIX века.

Задачи:

- познакомить учащихся с многообразием видов и жанров искусства XIX века;
- познакомить учащихся с творческой мастерской великого художника XIX века И.Е. Репина;
- расширить представление о возможностях художественных техник;
- усовершенствовать навыки в области материально-художественной деятельности (графика, живопись, лепка и др.).

Лекции

Вводная лекция. «XIX век в русской культуре и искусстве».

1. 1812 год в архитектуре и изобразительном искусстве.
2. «История кистью документалиста и интерпретатора»
(Творчество В.В. Верещагина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова и др.).
3. «Вечная жизнь природы» (Пейзаж XIX века).

Занятия на базе Виртуального филиала Русского музея

1. Романтический взгляд на мир (Романтические тенденции в русской архитектуре и изобразительном искусстве XIX века).
2. История и современность в скульптурных образах. (Русская скульптура XIX века).
3. «Дворянских гнезд заветные аллеи...».

Творческая мастерская

1. Орнамент русского ампира.
2. Проект памятника великим победам.
3. Природные мотивы в графике и живописи.

Дидактическая игра

1. «Поэзия живописи и живописность поэзии».

Экскурсии по Петербургу, пригородам и занятия на экспозиции

1. «Михайловский замок – самый романтичный памятник Петербурга».

Зарисовки в интерьерах.

2. Архитектура и изобразительное искусство XIX века

(Экскурсия на экспозиции Русского музея – Михайловского дворца).

2. Мемориальный дом-музей И.Е. Репина в поселке Репино

(Экскурсия по музею). Пленер.

Домашнее задание

Выполнить живописную или графическую работу на тему «Память о войне» в скульптуре или архитектуре моего края».

№п/п	Тема	Количество часов			Примечания
		всего	Теоретических занятий	Практических занятий	
	«В поисках художественной истины»				Завершение творческих работ в условиях мастерской
1	«В поисках художественной истины».	2	2		
2	Архитектура и монументальная скульптура XX века. Образ и материал. (Открытый фонд скульптуры Русского музея).	4	4		
3	«Из атомов слагая целое» (Творчество художников П.Н. Филонова, В.В. Кандинского и др.). Искусство коллажа.	6	2	2	2
4	Гербы городов Ленинградской области – старинные и современные. «Герб моей семьи».	6	2	2	2
5	«Художники – театру» (Театральная декорация и костюм начала XX века). В мире детского рисунка (Фонд детского рисунка Русского музея).	6	2	2	2
6	«Время перемен» (Искусство России 1960–1980-х годов).	2	2		
7	«Три века искусства России».	2		2	
8	«Мир искусства» и другие творческие объединения XX века (Экскурсия на экспозиции Русского музея).	2	2		

9	Мраморный дворец (интерьеры). «Музей Людвига» (Экспозиция XX века в Мраморном дворце). Зарисовки в интерьере.	6	2	2	2
Итого часов		36	18	10	8

Содержание программы

Сессия IV. «В поисках художественной истины»

Цель сессии:

– формирование представления о многообразии художественных явлений в искусстве России XX века.

Задачи:

- сформировать представления учащихся об архитектуре, скульптуре и живописи XX века;
- познакомить учащихся с художественными течениями XX века;
- расширить представления о возможностях художественных техник;
- усовершенствовать навыки в области материально-художественной деятельности (графика, живопись, лепка и др.).

Лекции

Вводная лекция «В поисках художественной истины».

1. Архитектура и монументальная скульптура XX века.
2. «Из атомов слагая целое» (Творчество художников П.Н. Филонова, В.В. Кандинского и др.).
3. Гербы городов Ленинградской области – старинные и современные.

Занятия на базе ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал»

1. Образ и материал. (Открытый фонд скульптуры Русского музея).
2. В мире детского рисунка. (Фонд детского рисунка Русского музея).
3. «Время перемен» (Искусство России 1960-1980-х годов).

Творческая мастерская

- 1 «Художники – театру» (Театральная декорация и костюм начала XX века).
2. Искусство коллажа.
3. «Герб моей семьи».

Дидактическая игра

1. «Три века искусства России».

Экскурсии по Петербургу, пригородам и занятия на экспозиции Русского музея

1. «Мир искусства» и другие творческие объединения XX века (Экскурсия на экспозиции Русского музея).
2. Мраморный дворец (интерьеры). «Музей Людвига»
3. (Экспозиция XX века в Мраморном дворце). Зарисовки в интерьере.

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение

I. Интернет-ресурсы и компьютерные мультимедийные образовательные программы:

1. Музейный комплекс Русского музея, режим электронного доступа:
[http: \\www.rusmuseum.ru/ru/museum/palaces/](http://www.rusmuseum.ru/ru/museum/palaces/)
2. История дворцов Русского Музея. Виртуальные прогулки с Александром III: Мультимедийная программа на компьютерном диске. – СПб., 2005.
3. Дворцы Русского музея. Из коллекции Русского музея. Мультимедийная программа на компьютерном диске. – СПб., ГРМ., 2003.
4. Государственный Русский музей. К 300-летию Санкт-Петербурга. Мультимедийная программа на компьютерном диске. – СПб., 2003.

II. Видеопродукция:

1. Гусев В.А. Сокровищница Российского искусства. Рассказы о Русском музее: авторская программа директора Государственного Русского музея // видеофильмы. – СПб., 2004–2006.
2. Дворцы Русского музея: видеофильм. – СПб., 2000.
3. Империя Строгановых: видеофильм. – СПб., 2004.
4. Летний сад. От Петра I до наших дней. Государственный Русский музей. – СПб., 2006.
5. Любовь и честь Карла Росси. – СПб., 2004.

Формы реализации курса

1. Лекции – беседы с использованием мультимедиа презентаций.
2. Занятия на базе ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал» с использованием материалов на бумажных и электронных носителях, а также Интернет.
3. Экскурсии с выездом в Санкт-Петербург и пригороды – для знакомства с дворцово-музейным комплексом Русского музея и другими историко-художественными центрами города и области, знаковыми для русской культуры.
4. Творческие мастерские. Занятия проводятся в студиях в Лисьем Носу.
5. Пленер в городе и пригородах, а также зарисовки в интерьерах дворцов и музеев, посещаемых обучающимися.

6. Дидактические игры.

Литература для обучающихся:

1. Алексеева Н. Михайловский дворец. // Автобус, – 2000. № 2.
2. Бойко А.Г. Информационно-коммуникационные технологии в музейно-педагогической деятельности. – СПб., 2007.
3. Григорьева Е. Муза Михайловского дворца. // Автобус, – 2000. № 2.
4. Гусев В.А. Русский музей вчера и сегодня. Три века русского искусства: каталог выставки. – СПб., 2003.
5. Гусев В.А. Русский музей на пороге XXI века. – СПб., 1997.
6. Дворцы и сады Русского музея. – СПб., 2005.
7. Искусство. Энциклопедический словарь школьника. – М., 2000.
8. Калюжная А. Мифы и были в скульптуре Северной Пальмиры.–СПб., 2001.
9. Популярная художественная энциклопедия: В 2 т. – М., 1999.
10. Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XVIII – XIX вв. Учебное пособие. – М., 2001.
11. Санкт-Петербург. 1703-1917: Книга для чтения./ Авт.-сост.: А.В. Даринский, Д.Н. Мурин и др. – СПб., 1997.
12. Соколова Н.Д. Искусство графики: учебный курс к образовательной программе «Путь в изобразительное искусство». – CD-ROM. – СПб., 2007.
13. Соколова Н.Д. О художниках книги: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учебное пособие: приложение к учебному курсу «Искусство графики». – CD-ROM. – СПб., 2008.
14. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве: учебное пособие. – СПб., 2003.
15. Столяров Б.А. Встречи с Русским Музеем. Путеводитель по Государственному Русскому музею для школьников. – Самара, 2003.
16. Уолден С. Реставрация живописи – спасение или уничтожение? / Пер. с англ. – М. 2007.
17. Художник и мир. Сравнительные биографии: Хрестоматия / Авт.сост. Сечин А.Г., Лысюк В.Г., – CD-ROM. – СПб., 2004.
18. Художник и мир. Художник и история: Хрестоматия. / Авт. сост. Сечин А.Г., Лысюк В.Г., Бойко Т.Н. – CD-ROM. – СПб., 2005.
19. Шишкина О.С., Бойко А.Г. Изобразительное искусство и история Древней Руси. Музейно-педагогическое пособие и элективный курс для профильного обучения старшеклассников по программам художественного гуманитарного цикла. – CD-ROM. – СПб., 2008.