

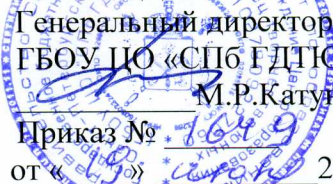
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив
Клуб «Петрополь»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом
ГПиДСИ

 В.А.Петрова
Протокол педагогического совета
№ 7 от «20» мая 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
М.Р.Катунова
Приказ № 1649
от «19» мая 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
ПРОГРАММА

«Санкт-Петербург и русская культура»

Срок реализации программы: 3 года
Возраст обучающихся: 11 - 16 лет

Авторы-составители:

Ладыжникова Анна Евгеньевна,
Меринова Татьяна Викторовна,
Федотов Валентин Евгеньевич,
педагоги дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 8 от «17» июня 2014 г.

Санкт-Петербург
2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Санкт-Петербург и русская культура" включена в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) комплексную программу клуба "Петрополь" как отвечающая потребностям школьников получить знания в области различных составляющих русской культуры: изобразительное искусство, архитектура, театр, музыка, кинематограф и др. Данная программа создает условия для живого общения подростка с шедеврами искусства, обогащающими его духовный мир, способствующими развитию его жизненных гуманистических ориентиров, эстетического вкуса, расширению кругозора.

Актуальной представляется на сегодняшний день проблема сохранения культурного, исторического центра города, сохранения основ и начал культуры вообще, поэтому содержание данного курса может способствовать становлению чувства уважения к памятникам истории, скульптуры, архитектуры и т.п. Центр Санкт-Петербурга, его старые районы представляют собой замечательные творения выдающихся архитекторов, которые использовали в своих проектах различные системы выразительных средств. Вместе с архитекторами над убранством фасада и интерьеров "колдовали" скульпторы, прикладники, мебельщики, мастера инкрустации и живописи. Украшением здания служит лепка, круглая скульптура, мозаика, росписи. Торжественность и пышность парадных залов дополняются декоративными вазами, светильниками и зеркалами, другими видами декоративно-прикладного искусства. Однако культура Петербурга – это не только изобразительное искусство, но и уникальные архитектурные сооружения, творчество великих музыкантов, и литераторов, живших в нашем городе, это театральное искусство и искусство кино. Все это связывает данную программу с программами «Литературное краеведение», «По этим улицам, по этим берегам».

Новизна программы заключается в комплексном освоении учащимися понятий из области культуры и искусства, истории и теории петербургской культуры. Программа предполагает три этапа освоения, где на первом этапе (предназначенном для учащихся 1 года обучения — трехлетний образовательный маршрут по данной комплексной программе) учащиеся осваивают основные понятия из области теории культуры и изобразительного искусства, на втором этапе (предназначенном для учащихся 2 года обучения — трехлетний образовательный маршрут, и 3 года обучения — четырехлетний образовательный маршрут по данной комплексной программе) учащиеся знакомятся с историей петербургской культуры XVIII и XIX веков в контексте русской истории и культуры, третий этап (предназначенный для учащихся 3 года обучения — трехлетний образовательный маршрут, и 4 года обучения — четырехлетний образовательный маршрут по данной комплексной программе) посвящен петербургской культуре XX века. Перед каждым этапом освоения данной программы ставятся свои задачи, предполагаются разные ожидаемые результаты и формы оценки результативности.

Педагогическая целесообразность заключается в удовлетворении познавательных потребностей учащихся. Массовая культура формирует у потребителей стереотипное мышление, нивелирует систему оценок. Мотивированность подростков к самовыражению ставит проблему формирования собственных позиций, побуждает к освоению первоначальных знаний о музейном пространстве Петербурга, о творческом пути и исканиях петербургских, ленинградских художников.

Направленность программы – культурологическая.

Условия реализации программы

Возраст учащихся: данная программа адресована учащимся 11 - 16 лет, имеющим знания по русской истории и культуре в объеме школьной программы.

Допускается дополнительный набор обучающихся на курс по результатам собеседования с педагогом.

Срок реализации программы

Продолжительность освоения программы — 3 года (180 часов).

Режим занятий:

1 год обучения - 36 часов, 1 раз в неделю по 2 часа (второе полугодие учебного года),

2 год обучения - 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа,

3 год обучения - 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа.

Форма организации деятельности учащихся — групповая.

Формы занятий: лекции, лекции-визуализации, экскурсии, викторины.

Цель программы - создание условий для становления общей культуры подростка, формирования его собственной непредвзятой позиции по отношению к различным произведениям искусства и явлениям культуры, к творчеству мастеров прошлого и современности, к различным направлениям и стилям.

I этап реализации программы – 1 учебный год, 36 часов.

Первый этап реализации программы «Санкт-Петербург и русская культура» предполагает решение следующих задач:

Обучающие:

- Знакомство с основными постоянными экспозициями музеев, с временными тематическими выставками;

- Знакомство с творчеством петербургских, ленинградских художников;

- Знакомство со всеми видами изобразительного искусства с точки зрения их особенностей, выразительных средств видов и жанров;

- Знакомство с жизненным и творческим путем выдающихся живописцев, скульпторов, графиков, прикладников;

Развивающие:

- Обогащение речевых средств выражения подростка через овладение языком искусства, знакомство с важнейшими искусствоведческими понятиями, терминами;

- Формирование навыков простейшего анализа художественного произведения;

- Подготовка учащихся (формирование понятийного аппарата в сфере теории искусства) к дальнейшему написанию самостоятельной работы (экскурсии, реферата, исследования).

Воспитательные:

- Создание атмосферы уважения к культурному наследию, к художественному видению мастеров реалистической и авангардной живописи,

- Воспитание уважения к собственной системе выразительных средств художника, к индивидуальному художественному образу.

Ожидаемые результаты:

К окончанию изучения данного курса учащийся:

- Знает основные собрания произведений изобразительного искусства, знает расположение государственных и муниципальных музеев;

- Различает понятия: экспозиция, выставка, коллекция, музей, галерея;

- Знает основные виды искусства: изобразительное, пространственное, временное;

- Знает особенности, выразительные средства, виды и жанры ИЗО;
- Владеет понятиями ИЗО: композиция, перспектива, объем, рисунок как вид графики и как выразительное средство ИЗО, тема идея;
- Знает важнейших живописцев, графиков, скульпторов;
- Владеет навыками и умениями: анализировать картину, объяснять тему и идею; определять виды графики; определять виды скульптуры; определять монументальное, декоративное, станковое ИЗО; читать композицию цвета, предметов и объемов произведения ИЗО; объяснять неоднозначность художественного образа в произведении ИЗО.

Подведение итогов реализации программы:

При подведении итогов используются следующие формы контроля:

текущий контроль:

- контрольные срезы в специальных заданиях;
- анализ полноты кругозора при выполнении конкретных заданий (привести примеры произведений отдельных жанров и др.);

промежуточный контроль:

- анализ участия в зачетном занятии (конкурсе знатоков);
- анализ уровня самостоятельной работы при описании произведения ИЗО;

итоговый контроль:

- анализ самостоятельных работ по итогам экскурсий, занятий в музее;
- проверочные письменные работы;
- индивидуальное собеседование с учащимися и их родителями.

II этап реализации программы – 1 учебный год, 72 часа

Характеристика учащихся. Для учащихся данного возраста характерно обостренное внимание к собственной персоне, требование уважения к себе как к личности, повышенная требовательность к собственным поступкам, интерес к успехам, которые позволяют утверждать себя как личность в среде сверстников, отсюда необходимым условием реализации программы должно стать создание доброжелательной, творческой атмосферы на занятиях, позволяющей подростку реализовать себя как успешную личность.

Задачи второго этапа:

Обучающие:

- Создать целостную картину культурной жизни города XVIII-XIX веков, которая существенно дополнит и расширит представления о жизни Петербурга и петербуржцев в изучаемый период, полученные через параллельные курсы: «По этим улицам, по этим берегам» и «Литературное краеведение»;
- Показать взаимосвязь и взаимозависимость развития культуры Петербурга и «Новой России» в целом, как с традициями Москвы, так и Западной Европы;
- Научить ориентироваться в экспозициях музеев, пользоваться культурным наследием;
- Помочь в овладении необходимой информацией в области культуры и искусства соответствующего периода;

Развивающие:

- Развивая ассоциативное мышление, воображение, эстетические чувства, стремиться к становлению художественного вкуса учащихся;

- Способствовать формированию навыков сопоставления произведений искусств различных эпох и школ;
- Создать условия для приобретения навыков дискуссии, критического анализа, умения выражать не только мысли, но и чувства.

Воспитательные:

- Через вопросы курса добиваться создания эмоционально насыщенного образа культурной жизни Петербурга изучаемого периода;
- Способствовать воспитанию чувства гордости за отечественное искусство, осознанию самобытности и важности русской культуры, значимости ее в системе западноевропейской культуры.

Ожидаемые результаты

В процессе освоения программы учащийся

- овладеет объемом знаний, предполагаемых программой,
- научится ориентироваться в стилях и направлениях искусства рассматриваемого периода,
- овладеет навыками обоснования подробного ответа, навыками логических доказательств в подтверждении высказанной точки зрения,
- научится формулировать мысли, устанавливать причинно-следственные связи различных явлений,
- разовьет ассоциативное мышление,
- сознательно определит место и роль русской культуры в системе мировой художественной, в частности, западноевропейской культуры,
- опираясь на полученные знания и на индивидуальную природу восприятия, приобретет навыки работы с источниками,
- научится сопоставлять различные точки зрения на конкретное явление.

Подведение итогов реализации программы

Текущий контроль:

- Самостоятельные работы начального этапа, по преимуществу, описательного характера;
- Сравнительный анализ двух произведений искусства, либо двух различных направлений, либо творчества двух (или нескольких) художников.

Промежуточный и итоговый контроль:

- Зачётные занятия

III этап реализации программы – 1 учебный год, 72 часа.

Характеристика учащихся. Третий этап реализации программы адресован учащимся, относящимся к старшему подростковому возрасту и вступающим в раннюю юность. В этом возрасте подростки отличаются повышенным интересом к проблемам жизненного самоопределения. Поэтому программа ориентирована, прежде всего, на проблемы, связанные с осмыслением таланта, жизненных исканий художника. Среди психолого-педагогических особенностей данного возрастного контингента учащихся следует выделить ярко выраженное стремление к реализации накопленного познавательного, творческого потенциала через различные формы учебной и клубной деятельности.

Реализация программы на третьем этапе предполагает решение следующих **задач:**

Обучающие

- Проследить развитие изобразительного искусства в изучаемый период;
- Познакомить учащихся с творческими исканиями художников, закономерностями и противоречиями развития изобразительного искусства как отражения общекультурного процесса;
- Расширить представление учащихся о художественных сокровищницах Петербурга.

Развивающие

- Способствовать развитию навыков сопоставления произведений искусства различных периодов, школ и направлений;
- Продолжить развитие ассоциативного мышления, воображения, способствовать становлению художественного вкуса;
- Способствовать развитию и совершенствованию навыков выражения, проявления и словесной фиксации эстетических чувств, переживаний;
- Способствовать формированию представлений о причинно-следственных связях и преемственности художников разных эпох и различных стилистических направлений.

Воспитательные

- Способствовать удовлетворению потребности подростка в реализации накопленного познавательного потенциала через преобразовательную деятельность (организацию и проведение тематических вечеров, гостиных, выступления с сообщениями и т.д.);
- Формировать взгляды, идеалы, ценностные ориентации;
- Стимулировать активное использование учащимися возможностей Санкт-Петербурга как сокровищницы памятников изобразительного искусства для расширения общеэстетических представлений.

Ожидаемые результаты

По окончании освоения учебного курса учащийся:

- способен сформулировать особенности того или иного периода развития изобразительного искусства России, умеет "вписать" анализ произведения ИЗО в историко-эстетический контекст эпохи; ориентируется в экспозициях ведущих музеев русского изобразительного искусства Санкт-Петербурга;
- способен включиться в дискуссию на эстетические темы, формулировать свои чувства, переживания;
- способен выстроить собственную систему эстетических предпочтений, мотивировать ее;
- произойдет продвижение учащегося в развитии навыков ассоциативного мышления, воображения;
- учащийся реализует навыки публичного выступления через подготовку доклада для младшей группы; участие в проведении клубного тематического вечера, участие в клубной конференции, на которую приглашаются родители..

Формы оценки результативности:

Текущий контроль:

- амостоятельные работы начального этапа, по преимуществу, описательного характера;
- сравнительный анализ двух произведений искусства, либо двух различных направлений, либо творчества двух (или нескольких) художников.

Промежуточный контроль:

- тестирование
- Итоговый контроль:*
- зачётные занятия
- тестирование
- анализ выступления, доклада, сообщения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН первого года обучения

ТЕМА	Общее количество часов	Количество часов	
		теория	практика
1 блок: Вводное занятие	2	2	-
2 блок: Изобразительное искусство. Виды и жанры.	4	2	2
3 блок: Графика. Особенности, выразительные средства, виды. Художники-графики.	6	4	2
4 блок: Живопись. Виды станковой и монументальной живописи. Техника живописи. Тема и идея в картине.	6	2	4
5 блок: Скульптура. Выразительные средства. Виды и жанры. Монументальная скульптура.	6	2	4
6 блок: Декоративно-прикладное искусство. Промышленные народные промыслы: Мстера, Хохлома, Жостово, Гжель	4	2	2
7 блок: Техническая эстетика. Дизайн. Внимание к цвету и форме.	2	2	-
8 блок: История костюма. Использование выразительных средств ИЗО при создании костюма.	2	2	-
9 блок: Изобразительные средства в киноискусстве.	2	2	-
Зачетное занятие	2	-	2
Итого	36	20	16

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная программа имеет блоковый принцип построения:

1 блок: «Вводное занятие»

Теория

Цель и задачи курса. Обзор литературы. Что такое искусство? Основные понятия. Виды искусства. Художественный образ. Беседа по технике безопасности.

2 блок «Изобразительное искусство».

Теория

Понятие «изобразительное искусство». Виды и жанры ИЗО, их особенности, выразительные средства.

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей

3 блок: "Графика"

Теория

Виды графики. Графические произведения. Творчество важнейших художников-графиков. Книжная графика.

Практика

Определение видов графики по репродукциям.

4 блок: "Живопись"

Теория

Виды станковой и монументальной живописи. Искусствоведческие понятия - "художественный метод", "художественный стиль".

Практика

Экскурсия в музей И. Бродского.

5 блок: Скульптура.

Теория

Выразительные средства. Виды скульптуры: круглая и рельеф. Жанры скульптуры. Монументальная скульптура.

Практика

Описание памятника. Творчество выдающихся скульпторов Петербурга. Пешеходная экскурсия «Монументальная скульптура в Петербурге».

6 блок: Декоративно-прикладное искусство.

Теория

Промышленные народные промыслы: Мастера. Хохлома. Жостово. Гжель. Выразительные приемы. Особенности.

Практика: определение народных промыслов по изделиям.

7 блок: Техническая эстетика.

Теория

Составляющие понятия «Техническая эстетика». Дизайн и его виды. Цвет и форма в современном искусстве. Использование принципов абстракции в изобразительном искусстве.

8 блок: История костюма.

Теория

Костюм и эпоха. Использование выразительных средств ИЗО при создании костюма. Культура одежды.

9 блок: Киноискусство.

Теория

Цвет, композиция в кино. Построение кадра. Решение пространственной среды. Изобразительные средства в киноискусстве.

10. Зачетное занятие

Практика

Проверочная работа: письменная и устная

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№	Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал	Формы подведения итогов	Материально-техническое оснащение занятий
1	1 блок: Введение. Цель и задачи курса	Комбинированные занятия (лекция, беседа)	Беседа, работа с литературой, подбор примеров	Литература	Устные ответы на вопросы	
2	2 блок: Изобразитель	Комбинированные занятия,	Беседа, работа с изобразитель-	Иллюстративный	Устные ответы на вопросы	DVD-проигрыватель

	<p>ное искусство. Виды и жанры.</p>	экскурсия	<p>ным материалом, работа со справочниками, викторина, тематическая экскурсия.</p>	<p>материал, раздаточный дидактический материал, справочники, DVD фильмы о жанрах живописи из серии «Русский музей для детей»</p>	викторины	ь, телевизор
3	<p>3 блок: Графика. Особенности, выразительные средства, виды. Художники-графики.</p>	Комбинированные занятия	<p>Беседа, самостоятельная работа на выявление выразительных средств графики по любимой (выбранной учащимися) книжной иллюстрации.</p>	Иллюстративный материал, книги	Письменная работа	Магнитно-маркерная доска
4	<p>4 блок: Живопись. Виды станковой и монументальной живописи. Техника живописи. Тема и идея в картине.</p>	Комбинированные занятия	<p>Беседа, самостоятельный анализ репродукций в группах, доклады учащихся, тематическая экскурсия</p>	Репродукции	Доклады учащихся	Магнитно-маркерная доска Экспозиция музея И.Бродского
5	<p>5 блок: Скульптура. Выразительные средства. Виды и жанры. Монументальная скульптура.</p>	Комбинированные занятия	<p>Беседа, сопоставительный анализ памятников, самостоятельная работа с картой, игра, тематическая экскурсия</p>	Иллюстративный материал, книги, карты, дидактический раздаточный материал	Выступления учащихся в игре, анализ памятников	Магнитно-маркерная доска, бланки для письменных заданий
6	<p>6 блок: Декоративно-прикладное искусство.</p>	Комбинированное занятие	<p>Беседа, самостоятельный подбор и анализ примеров,</p>	иллюстративный материал, карточки для	Анализ примеров изделий декоративно-прикладного	Магнитно-маркерная доска, бланки с заданиями

	Промышленные и народные промыслы: Мстера, Хохлома, Жостово, Гжель		доклады учащихся, работа в комнате сказок	сравнения	искусства	
7	7 блок: Техническая эстетика. Дизайн. Внимание к цвету и форме.	Комбинированное занятие	Беседа, доклады учащихся, дискуссия по группам, просмотр слайдов	Книги	Доклады учащихся	Магнитно-маркерная доска
8	8 блок: История костюма. Использование выразительных средств ИЗО при создании костюма.	Комбинированное занятие	Беседа, подбор примеров, работа с текстом, работа с таблицей, творческое домашнее задание	Книги, таблицы, дидактический раздаточный материал, иллюстративный материал	Творческое представление домашнего задания	Магнитно-маркерная доска
9	9 блок: Изобразительные средства в киноискусстве.	Комбинированное занятие	Беседа, просмотр и анализ фрагментов фильмов, доклады учащихся об известных режиссерах, работа в парах	Тексты о режиссерах	Доклады учащихся	Магнитно-маркерная доска
10	Зачетное занятие		Работа в парах, в группах, анализ примеров произведений ИЗО	Раздаточный материал, тесты	Тесты, устные сообщения учащихся	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН второго года обучения

Тема	Всего часов	Теория	Практика
1. Введение Что такое культура?	2	2	-
2. Культура России X-XVII веков	8	6	2
3. Культура России в первой половине XVIII века	8	6	2
4. Елизаветинское барокко	8	6	2

5. Русская культура второй половины XVIII века. Классицизм	14	8	6
6. Романтизм в России. Культура Петербурга первой половины XIX века	18	10	8
7. Итоговые занятия Зачеты: промежуточный и итоговый	8	-	8
8. Организационная работа, воспитательные мероприятия по плану клуба «Петрополь»	6	-	6
ИТОГО	72	38	34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение. Что такое культура?

Теория

Знакомство с основными вопросами содержания курса, структурой культуры, эстетикой, как дисциплиной, изучающей законы развития искусства, основными эстетическими категориями (прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, комическое, трагическое и т.п.)

2. «Культура России X-XVII веков»

Теория

Общая характеристика состояния русской культуры к концу XVII века. Подробно рассматриваются русское храмовое зодчество (крестово-купольный храм, шатровый храм, символика храма, внешнее, внутреннее убранство), изобразительное искусство (фреска, иконопись, книжная миниатюра), декоративно-прикладное искусство (скань, изделия из кожи, конское убранство) на примере памятников Москвы и Новгорода. Средневековая русская словесность.

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей, работа с текстами и иллюстративным материалом.

3. «Культура России в первой половине XVIII века»

Теория

Общая характеристика культуры. Становление светского искусства, науки и образования в России. Личность Петра Первого, а также его окружения, как носителей культуры своего времени – темы для обсуждения и оценки. Взаимодействие западноевропейской и русской культуры. Изобразительное искусство. Первые российские живописцы (А. Матвеев, И. Никитин). Монументальная и декоративная скульптура. Скульптор Растрелли. Петровские ворота Петропавловской крепости. Становление российской науки. Создание первых музеев и библиотек. Образование (Морская Академия, Карповская школа Ф. Прокоповича, цифирные школы). Изобретатель А. Нартов. Литература, публицистика, театр, музыка.

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей. Работа с текстами и иллюстративным материалом. Сравнительный анализ иконы, парсуны XVII века и картины начала XVIII века: общее и отличия. Сравнительный анализ «Домостроя» и «Юности честное зеркало» общее и отличия.

4. «Елизаветинское барокко»

Теория

Общая характеристика культуры эпохи Елизаветы Петровны. Барокко – как стилистическое направление в культуре и искусстве. Основные черты барокко в

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке. Изобретение фарфора (Виноградов), рождение и становление русского театра Ф. Волков, А. Сумароков. Театр кадетского корпуса.

Практика

Работа с текстами, и карточками с упражнениями, устные сообщения о деятелях культуры, описание памятника в стиле барокко. Экскурсия в Государственный Эрмитаж.

5. «Русская культура второй половины XVIII века. Классицизм»

Теория

Идеи просвещения в России и французские просветители Вольтер, Дидро, Монтескье, Руссо. Первые русские просветители (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Классицизм – как основное направление в культуре этого периода. Образование и воспитание. «Новая порода людей»: Смольный институт благородных девиц. Воспитательный дом (И.И. Бецкой)

Портретная живопись - Д. Левицкий, В. Боровиковский, Ф. Рокотов. Станковая, монументальная, декоративная скульптура – Ф. Шубин, М. Козловский, Э.М. Фальконе.

Периодическая печать. Основание Эрмитажа. Театральное искусство. Крепостной театр. Музыкальное искусство (Д. Бортнянский).

Практика

Подготовка и проведение тематического вечера. Экскурсия в Государственный Эрмитаж. Описание памятника в стиле классицизм. Сравнительный анализ творчества Шубина, Козловского, Фальконе. Сравнительный анализ живописных произведений в стиле барокко и классицизм.

6. «Романтизм в России. Культура Петербурга первой половины XIX века»

Теория

Общая характеристика времени правления Павла 1. Нравы и быт. Идеи рыцарства. Пейзажные парки Гатчины и Павловска. Парадный облик Петербурга. Ампи́р в архитектуре. Романтические тенденции в живописи и графике (О. Кипренский, К. Брюллов, А. Иванов, С. Щедрин), литературе (В. Жуковский, К. Рылеев, ранний А.С. Пушкин), скульптуре (И. Мартос, С. Пименов, И. Терещенев, Б. Орловский, В. Демут-Малиновский). Литературные и музыкальные салоны. Театральная жизнь города. Музыка. Балет.

Практика

Рецензия на книгу Ю. Тынянова «Подпоручик Киже», просмотр и обсуждение х./ф. «Бедный, Бедный Павел». Просмотр и обсуждение фильмов «Павловск» и «Гатчина» Экскурсии в Государственный Эрмитаж (Галерея 1812 года) и Государственный Русский музей. Общая характеристика эпохи через анализ произведений искусства. Творческая работа «Мой пейзажный парк». Подготовка и проведение тематического вечера, где анализируется художественная жизнь Петербурга первой половины XIX века: пути развития русского театра (музыкального и драматического), музыкального искусства, живописи и скульптуры.

7. Подведение итогов:

Практика

Повторительно-обобщающие занятия – промежуточное, по итогам первого полугодия, и итоговое – по итогам года. Зачеты – промежуточный и итоговый.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№	Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы	Дидактический	Формы подведения	Материально-техническое
----------	-----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------

			организации образовательного процесса	материал,	итогов	оснащение занятий
1	1. Введение	Комбинированные занятия	Беседа, работа с репродукциями	Репродукции	Устные ответы	Магнитно-маркерная доска
2	2. Культура России X-XVII веков	Комбинированные занятия, экскурсия	Беседа, работа с текстом – самостоятельный поиск ответов на предложенные вопросы, работа с архитектурными терминами, заполнение таблиц, описание репродукции по предложенному плану.	Тексты, книги, таблицы, репродукции, словари архитектурных терминов, план описания	Описание репродукции по плану	Магнитно-маркерная доска
3	3. Культура России в первой половине XVIII века	Комбинированные занятия, экскурсия	Беседа, работа с текстами (сравнительный анализ «Домостроя» и «Юности честное зерцало»), репродукциями учебными фильмами.	Тексты «Домостроя» и «Юности честное зерцало», репродукции, фильм	Устные ответы на занятии	Экспозиция музея
4	4. Елизаветинское барокко	Комбинированные занятия	Беседа, работа с текстами, и карточками с упражнениями, устные сообщения о деятелях культуры, описание памятника в стиле барокко.	Репродукции, тексты для чтения	Анализ устных выступлений	Магнитно-маркерная доска
5	5. Русская культура второй половины XVIII века. Классицизм	Комбинированные занятия, экскурсия	Беседа, составление конспекта по предложенному тексту, определение характерных черт творчества художников по репродукциям;	Тексты, статьи иллюстрации	Сравнительный анализ работ скульпторов	Магнитно-маркерная доска

			сравнительный анализ работ Шубина, Козловского, Фальконе, подготовка тематического вечера			
6	6. Романтизм в России. Культура Петербурга первой половины XIX века	Комбинированное занятие, экскурсия	Беседа, работа с репродукциями, просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Бедный, Бедный Павел», работа с фрагментами рассказа Ю. Тынянова «Подпоручик Киже», ответы на предложенные вопросы, обсуждение по итогам экскурсии в Михайловский замок. Творческая работа «Мой пейзажный парк». Сравнительный анализ творчества К. Брюллова, А. Иванова, О. Кипренского и А. Венецианова. Подготовка и проведение тематического вечера.	Фильм «Бедный, бедный Павел», тексты Тынянова, иллюстрации, вопросы к экскурсии	Устные ответы на занятии	DVD-магнитофон, телевизор
7	Повторительно – обобщающие занятия и зачеты	Зачетное занятие	Работа в группах переменного состава, тест	Бланки тестов, репродукции, карточки	Тест	Бланки с вопросами бумажных и электронных носителях

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
третьего года обучения

Разделы и темы	Всего часов	Количество часов	
		Теория	Практика
Раздел 1. Введение	2	2	-
Раздел 2. Изобразительное искусство второй пол. XIX в. и художественная жизнь Петербурга	10	4	6
2.1. Передвижники и их вклад в становление нового художественного направления - реализма.	4	2	2
2.2. Эволюция жанров изобразительного искусства начала XIX - второй половины XIX вв.	4	2	2
2.3. Скульптурное убранство Петербурга	2	-	2
Раздел 3. Театральное и музыкальное искусство Санкт-Петербурга второй половины XIX века.	8	4	4
3.1. Критика и публицистика	2	2	-
3.2. Императорские театры	2		2
3.3. Петербургская консерватория	2		2
3.4. Драматургия	2	2	
Раздел 4. Общая характеристика художественной жизни Санкт-Петербурга к. XIX - нач. XX вв. Традиции и новаторство.	16	6	10
4.1. Русское изобразительное искусство. Основные тенденции	4	2	2
4.2. Группировки «Голубая роза»	2	-	2
4.3. Театральные теории XX века и их воплощение	4	2	2
4.4. Русский балет.	4	-	4
4.5. Авангардная живопись	2	2	-
Раздел 5. Общая характеристика жизни Петрограда в первые годы Советской власти.	10	6	4
5.1. Социально-политическая атмосфера города, первые праздники.	2	2	-
5.2. План монументальной пропаганды.	2	2	
5.3. Рождение революционных театров (БДТ, ТРАМЫ)	2		2
5.4. Становление советского кинематографа	4	2	2
Раздел 6. Ленинград в годы войны и блокады.	8	4	4
6.1. Художественная жизнь блокадного города.	4	4	-
6.2. Театральное и музыкальное искусство	2	-	2
6.3. Памятники, посвященные героической защите Ленинграда	2	-	2
Раздел 7. Общая характеристика художественной жизни Ленинграда 1960-х годов	6	4	2
7.1. Театральная жизнь	2	2	-
7.2. Достижения отечественного кинематографа	2		2
7.3. Периодическая печать. Ведущие журналы	2	2	
8. Санкт-Петербург сегодня	4	2	2
8.1. Театральная и музыкальная жизнь города	2	-	2
8.2. Организация пространства современного города	2	2	-
Зачетные занятия	4	-	4
9. Воспитательные мероприятия по плану работы клуба «Петрополь»	4	-	4

ИТОГО	72	32	40
-------	----	----	----

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение.

Теория Основные вопросы содержания курса, формы работы, подведения итогов. Обзор компонентов историко-культурной среды Санкт-Петербурга,

Раздел 2. Изобразительное искусство второй половины XIX века и художественная жизнь Петербурга.

2.1. Передвижники и их вклад в становление нового художественного направления — реализма.

Теория

Общие тенденции развития изобразительного искусства данного периода; эволюция таких жанров живописи как пейзаж, портрет, исторический, мифологический. Страницы жизненного пути петербургских живописцев, скульпторов. Академия художеств. Противоречия в развитии русской живописи второй половины XIX века, становление нового художественного направления. Реализм как ведущее направления в искусстве второй половины XIX века.

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей. Сообщения учащихся, анализ художественного произведения.

2.2. Эволюция жанров изобразительного искусства

Теория

Важнейший центр художественной жизни столицы - Академия художеств, ее преподаватели и выпускники той поры. Противоречия в развитии русской живописи второй половины XIX века, становление нового художественного направления. Реализм как ведущее направления в искусстве второй половины XIX века. Пейзаж (И.Айвазовский, Саврасов, Левитан, Шишкин и др.). Портрет (О.Кипренский, К.Брюллов, П.Федотов, В.Тропинин, И.Репин и др.). Историческая живопись (К.Брюллов, И.Репин, Н.Ге, И.Суриков и др.) Мифологический жанр (А.Иванов).

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей. Сообщения учащихся, анализ художественного произведения.

2.3. Скульптурное убранство Петербурга

Практика

Экскурсия в музей Академии художеств. Творчество скульпторов М.Антокольского, М.Аникушина.

Раздел 3. Театральное и музыкальное искусство Санкт-Петербурга второй половины XIX века.

3.1. Критика и публицистика

Теория

Критика и публицистика. Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д.И. Писарев.

3.2. Императорские театры

Практика

Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов, экскурсия в музей театрального и музыкального искусства.

3.3. Петербургская консерватория

Практика

Доклады учащихся по темам: Характерные черты театрального и музыкального искусства данного периода. Творчество ведущих драматургов. Направления репертуарной деятельности императорских театров. Основные жанры музыкального

искусства данного периода. Факты творческой биографии петербургских музыкантов (композиторов и исполнителей), актеров, драматургов. Взаимосвязь различных видов искусства с точки зрения выбора сюжета и основных коллизий. Основные тенденции развития культуры Санкт-Петербурга рассматриваемого периода. Танеев, Лядов, Глазунов. Н. Рубинштейн. «Могучая кучка».

3.4. Драматургия

Теория

Новые тенденции в развитии отечественной драматургии. А. Островский, И. Тургенев, М. Салтыков-Щедрин, А. Сухово-Кобылин.

Раздел 4. Общая характеристика художественной жизни Санкт-Петербурга конца XIX - начала XX века. Традиции и новаторство

4.1 Русское изобразительное искусство

Теория

Важнейшие направления творческих поисков художников изучаемого периода (с одной стороны - обращения к прошлому - традиции античности, средних веков, Древней Руси и Византии в творчестве живописцев и скульпторов, с другой - смелое новаторство в разработке новых художественных форм). Новые штрихи образа города, переосмысленного мастерами изобразительного искусства (прежде всего, графиками). Многообразие форм творчества художников изучаемого периода (обращение к декоративно-прикладному, театрално-декорационному творчеству виднейших мастеров Серебряного века). Основные тенденции. «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский)

Практика

Экскурсия в Государственный Русский музей. Сравнительный анализ нескольких произведений ИЗО, характеристика творчества художника, определение основных черт творчества одного или двух художников.

4.2. Группировки «Голубая роза»

Практика

Анализ репродукций (П. Кузнецов, М. Сарьян); «Бубновый валет» (И. Машков, П. Кончаловский); «Ослиный хвост» (Н. Гончарова, А. Лентулов)

4.3. Театральные теории XX века и их воплощение

Теория

Страницы жизненного пути. Театральные теории. К. Станиславский. В. Мейерхольд. Драматургия (А. Чехов).

Практика

Тематические экскурсии

4.4. Русский балет

Практика

Антрепризы Дягилева. Танцовщики и хореографы (А. Павлова, В. Карсавина, В. Нежинский, Ф. Лопухов, М. Кшесинская) Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов, тематические экскурсии

4.5. Авангардная живопись

Теория

Многообразие форм творчества художников изучаемого периода. М. Шагал, В. Кандинский, К. Малевич.

Раздел 5. Общая характеристика художественной жизни Петрограда в первые годы Советской власти.

5.1. Социально-политическая атмосфера города, первые праздники. Теория

Становление российского кинематографа. Перемены, происходящие в социально-политической сфере и быте. Формирование пространственного облика города. Творческие поиски первых советских режиссеров, драматургов, художников, смена идеологических установок.

5.2. План монументальной пропаганды

Теория

Формирование пространственного облика города.

5.3. Рождение революционных театров (БДТ, ТРАМЫ)

Практика

Доклады по темам: Творческие поиски первых советских режиссеров, драматургов, Драматургия (В. Вишневский, Б. Лавренев)

5.4. Становление советского кинематографа

Теория

Становление российского кинематографа. С. Эйзенштейн, Э. Тиссэ, Я. Протазанов.

Практика

Просмотр фрагментов фильмов, сравнительный анализ творчества режиссёров.

Раздел 6. Ленинград в годы войны и блокады.

6.1. Художественная жизнь блокадного города.

Теория

Героизм защитников города. Радиопередачи (О. Берггольц). Художники – городу-фронту. Графика. Выставки (Пименов). Театральная, литературная, художественная жизнь города-фронта.

6.2. Театральное и музыкальное искусство

Практика

Посещение театра им. В.Ф. Комиссаржевской, театра Музыкальной комедии.

6.3. Памятники, посвященные героической защите Ленинграда

Практика

Экскурсия на площадь Победы

Раздел 7. Общая характеристика художественной жизни Ленинграда 1960-х годов.

7.1. Театральная жизнь

Теория

Основные тенденции развития культуры и искусства короткой эпохи «хрущевской оттепели». Театральная жизнь города рассматриваемого периода; (БДТ, Академический театр Комедии, театр Ленсовета). Актерское мастерство (А. Фрейндлих, С. Стрельчик, П. Луспекаев, И. Горбачев и др.)

7.2. Достижение отечественного кинематографа

Практика

Экскурсия на Ленфильм

7.3. Периодическая печать

Теория

Основные тенденции развития культуры и искусства короткой эпохи «хрущевской оттепели». Ведущие журналы. Значение периодических изданий данного периода.

Раздел 8. Санкт-Петербург сегодня

8.1. Театральная и музыкальная жизнь города

Практика

Составление отзыва о просмотренном спектакле.

8.2. Организация пространства современного города

Теория

Санкт-Петербург - культурная столица. Новые памятники. Концепция сохранения культурного наследия.

Раздел 9. Зачётные занятия

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№	Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов	Материально-техническое оснащение занятий
1	Введение	Комбинированные занятия	Беседа, обзор литературы по теме	Книги, справочная литература	Устные ответы на занятия	
2	Изобразительное искусство второй половины XIX века и художественная жизнь Петербурга. Передвижники и их вклад в становление нового художественного направления – реализма	Комбинированные занятия, экскурсия,	Беседа, сообщения учащихся, анализ художественного произведения, занятия на экспозиции Русского музея	Вопросы к экскурсии, тексты, иллюстративный материал	Устный анализ художественного произведения	Магнитно-маркерная доска
3	Театральное и музыкальное искусство Санкт-Петербурга второй половины XIX века.	Комбинированные занятия, экскурсия	Беседа, лекция, сообщения, прослушивание и анализ музыкальных фрагментов, тематические экскурсии.	Тексты, вопросы к экскурсии	Анализ ответов на вопросы экскурсии	Диски, магнитофон,
4	Общая характеристика художественной жизни Санкт-Петербурга конца XIX - начала XX века. Традиции и новаторство	Комбинированные занятия, экскурсия	Беседы, лекции, просмотр фрагментов фильмов, сравнительный анализ нескольких произведений ИЗО, характеристика творчества художника, определение основных черт	Репродукции, фильмы, тексты, вопросы к экскурсии	Письменный сравнительный анализ произведений ИЗО	DVD-магнитофон, телевизор, диски, магнитофон,

			творчества одного или двух художников, работа с текстом, тематические экскурсии.			
5	Общая характеристика художественной жизни Петрограда в первые годы Советской власти	Комбинированные занятия	Беседы, лекции, просмотр фрагментов фильмов, сравнительный анализ творчества двух-трех художников, работа с текстом.	Тексты, фильмы, репродукции	Устные ответы на занятии	DVD-магнитофон, телевизор,
6	Ленинград в годы войны и блокады	Комбинированное занятие, экскурсии	Беседы, лекции, тематические экскурсии, просмотр фильмов, анализ творчества художников, работавших в блокадном Ленинграде, доклады учащихся.	Тексты, вопросы к экскурсиям, репродукции, книги и справочная литература	Доклады учащихся	
7	Общая характеристика художественной жизни Ленинграда 1960-х годов	Комбинированное занятие	Беседы, лекции, занятия в музеях, самостоятельный анализ произведения ИЗО, сообщения учащихся	Тексты, вопросы к экскурсиям, репродукции. книги	Письменный анализ произведения ИЗО	Магнитно-маркерная доска
8	Санкт-Петербург сегодня	Комбинированное занятие, экскурсии	Беседы, лекции, дискуссия, занятия в музеях, работа	Тексты, статьи для обсуждения, портфолио учащихся	Отзыв о спектакле	Магнитно-маркерная доска, оборудование для

			с текстом, отзыв о просмотренном спектакле			выставки портфолио учащихся
--	--	--	---	--	--	-----------------------------------

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы для педагогов

- 1) Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М., 1978.
- 2) Аксенова М.Д. Эпоха просвещения. -М., 2000.
- 3) Баевский В.С. История русской литературы 20 века: Компендиум. - М: «Языки русской культуры», 1999.
- 4) Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
- 5) Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. – М., 1998.
- 6) Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 2-х томах, 5-ти книгах. Серия «Литературные памятники». - М, 1980.
- 7) Беспятовых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. – Л., 1991.
- 8) Всеобщая история искусства. Т.1-6. - М., 1956-66.
- 9) Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 22-25 апреля 2013 года. - РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013.
- 10) Дворец XXI века. Серия Ребенок. Общество. Семья. Творчество.- РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2012.
- 11) Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. – СПб., 1997.
- 12) Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 22-25 апреля 2013 года. - РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013.
- 13) Исаченко В.Г. Монументальная и декоративная скульптура Санкт-Петербурга – СПб., 2005.
- 14) Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. - СПб., 1996.
- 15) Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Архитектура Ленинградского авангарда.- СПб., 2008
- 16) Крюковских А.П. Скульптура Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. – СПб., 2001.
- 17) Литературный Петербург, Петроград. М., «Советская Россия», 1991.
- 18) Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (18-начало 20 века). - СПб.: Искусство СПб, 1994.
- 19) Методические комментарии к написанию образовательных программ дополнительного образования детей. - РИС ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ»., 2011.
- 20) Недошивин Г.А. Беседы о живописи. Любое издание.
- 21) Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. 1982.
- 22) Программы XXI века. Выпуск 3. -РИС ГОУ «СПб ГДТЮ», 2010.
- 23) Рябов А.Ф. Человек творит искусство. Любое издание.
- 24) Сарабьянова Д.В. История русского искусства конца 19 - начала 20 века: Учебное пособие. - М: Изд-во МГУ, 1993.
- 25) Сборник авторских игровых приемов «Игробанк» Выпуск № 1.- РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013.
- 26) Туйск Ю.В. Каменные грани Петербурга. – СПб., 2000.
- 27) Шапиро Ю.Г. Эрмитаж. Путеводитель по выставкам и залам. – Л., 1987.
- 28) Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. Любое издание.

Список литературы для учащихся

- 1) Асварищ М.Б., Кальницкая Е.Я., Пучков В.В., Семенов В.А. и др. Михайловский замок. – СПб., 2001.
- 2) Аксенова М.Д. Эпоха просвещения. -М., 2000.
- 3) Бенуа А.Н. История русской живописи в 19 веке/ Сост., вступительная статья и комментарий В.М. Володарского. - 2-е изд. – М., 1998.
- 4) Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 2-х томах, 5-ти книгах. Серия «Литературные памятники». - М, 1980.
- 5) Горюнев В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. - СПб.: Стройиздат, 1992.
- 6) Горюнев В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. - СПб., 1992.
- 7) Грабарь И. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. – СПб., 1994.
- 8) Золотоносов М.Н., Калиновский Ю.Ю. Бронзовый век: Каталог памятников, памятных знаков, городской и декоративной скульптуры Ленинграда – Санкт-Петербурга 1985-2003. – СПб., 2005.
- 9) Исаченко В.Г. Монументальная и декоративная скульптура Санкт-Петербурга – СПб., 2005.
- 10) Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. - СПб., 1996.
- 11) Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Архитектура Ленинградского авангарда.- СПб., 2008
- 12) Красовская В. Русский балет 19 - начала 20 века, в 2-х томах, Л. 1971/72.
- 13) Красовская В. Русский балетный театр второй половины 19 века. - Л.: Искусство, 1963.
- 14) Левина Н.Р., Кирцидели Ю.И. По этим улицам, по этим берегам... Петербургские прогулки. - СПб.: «Папирус», 1997.
- 15) Литературный Петербург, Петроград. М., «Советская Россия», 1991.
- 16) Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (18-начало 20 века). - СПб., 1994.
- 17) Пожарская М. Русское театральное-декоративное искусство. М., 1970.
- 18) Раков Ю. Скульптурный Олимп Санкт-Петербурга – СПб., 2000.
- 19) Сарабьянова Д.В. История русского искусства конца 19 - начала 20 века: Учебное пособие. – М., 1993..
- 20) Серебряный век петербургской поэзии конца 19 - начала 20 вв. - Л., 1991.

Электронные образовательные ресурсы

- Исторические источники на русском языке в Интернете (Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm>
- «4 века рождественских праздников» DVD -диск, - РИС ГОУ «СПб ГДТЮ»