

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел техники

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом техники

Г.А.Тимофеева

Протокол педагогического совета

№ 4 от «28» авг 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

М.Р.Хатунова

Приказ № 10 от «28» авг 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Срок реализации программы:

1 год

Возраст обучающихся:

9-18 лет

Автор-составитель:

Васильева Елена Николаевна

педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 9 от «26» авг 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Дополнительная общеразвивающая программа «История искусств» входит в состав Комплексной образовательной программы «Детский дизайн-центр» и предназначена для занятий с учащимися основного и специализированного курсов.

Актуальность:

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне, вследствие чего назрела необходимость в широком освоении визуальной и проектной культуры, в воспитании цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Данная программа, являясь неотъемлемой частью образовательной системы Дизайн-центра, обеспечивает непосредственное знакомство с мировой художественной культурой и культурным наследием Санкт-Петербурга и в совокупности с другими программами Центра обеспечивает последовательное и своевременное (соответствующее возрастным особенностям детей) развитие знаний и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути и, таким образом, является на сегодняшний день исключительно актуальной и востребованной.

Цель программы – развитие творческой личности через непосредственное знакомство с мировой художественной культурой и культурным наследием Санкт-Петербурга.

Задачи образовательной программы:

Образовательные: ОБУЧАЮЩИЕ

- познакомить учащихся с искусством различных культур и эпох на примере коллекций музеев Санкт-Петербурга;
- сформировать представление о различных видах и жанрах искусства, научить различать основные художественные стили;
- повысить эрудицию в области искусства и архитектуры.

Развивающие:

- развить в учащихся способность к анализу художественного произведения (вид искусства, жанр, материал и техника выполнения);
- научить их аргументированно выражать своё мнение о произведении искусства и формулировать свое эмоциональное отношение к нему.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к мировой художественной культуре, истории Санкт-Петербурга, его культурному и архитектурному наследию;
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- воспитывать общую культуру учащихся.

Занятия проходят в форме экскурсий, в процессе которых ребята изучают художественные собрания различных музеев, посещают дворцы, соборы, церкви и другие исторические места города:

- Российский Этнографический музей
- Музей политической истории России (особняк Кшесинской)
- Детский исторический музей (особняк Кшесинской)
- Московский политехнический музей (особняк Кшесинской)
- Государственный Русский музей
- Государственный Эрмитаж

- Летний сад
- Спас-на-Крови
- Смольный собор
- Петропавловская крепость
- Кикины палаты
- Таврический дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Витебский вокзал

Ожидаемые результаты:

Образовательные:

- учащиеся познакомятся с искусством различных культур и эпох на примере коллекций музеев Санкт-Петербурга;
- у учащихся сформируется представление о различных видах и жанрах искусства, они научатся различать основные художественные стили;
- повысится эрудиция в области искусства и архитектуры.

Развивающие:

- у учащихся повысится способность к анализу художественного произведения (вид искусства, жанр, материал и техника выполнения);
- учащиеся смогут аргументированно выражать своё мнение о произведении искусства и формулировать свое эмоциональное отношение к нему.

Воспитательные:

- возрастёт интерес учащихся к мировой художественной культуре, истории Санкт-Петербурга, его культурному и архитектурному наследию;
- усовершенствуются коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повысится общая культура учащихся.

Продолжительность освоения программы: 1 год – 108 часов.

Возраст обучающихся: 9-18 лет.

Год обучения: обучающиеся 3-10 годов обучения.

Направленность программы: художественная.

Особенности образовательного процесса:

Последовательность заданий может быть изменена педагогом в зависимости от:

- специфики конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей);
- реального (календарного) количества учебных часов в данном учебном году.

Содержание заданий может быть изменено в связи с незапланированными мероприятиями или в программу могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки или конкурса;
- при работе над межпредметными проектами.

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

№	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
I. РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ		36	36	0
1	Первое знакомство с Российским этнографическим музеем	3	3	0
2	Образы народного искусства	3	3	0
3	Наиболее характерные материалы	3	3	0
4	Мир русской деревни	3	3	0
5	Славяне	3	3	0
6	Деревянное жилище	3	3	0
7	Деревянный храм	3	3	0
8	Ткань	3	3	0
9	Народный костюм	3	3	0
10	Русские праздники и обряды годового цикла	3	3	0
11	Русские праздники и обряды жизненного цикла	3	3	0
12	Орнамент в народном искусстве	3	3	0
II. МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (ОСОБНЯК КШЕСИНСКОЙ), ДЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ		6	6	0
13	В гостях у Филиппка	3	3	0
14	Празднование Рождества в России в XIX-XX вв.	3	3	0

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ		15	15	0
15	Древнерусская иконопись	3	3	0
16	Город и горожане	3	3	0
17	Михайловский дворец	3	3	0
18	Михайловский замок	3	3	0
19	Мраморный дворец	3	3	0
IV. МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ОСОБНЯК КШЕСИНСКОЙ)		3	3	0
20	Чудеса науки и техники	3	3	0
V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ		30	30	0
21	Зимний дворец: история	3	3	0
22	Зимний дворец: барокко и классицизм	3	3	0
23	Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр	3	3	0
24	Новый Эрмитаж	3	3	0
25	Искусство первобытного мира	3	3	0
26	Искусство Древнего Египта	3	3	0
27	Искусство Древней Греции	3	3	0
28	Искусство Древнего Рима	3	3	0
29	Средневековое искусство	3	3	0
30	Рыцарский зал	3	3	0

VI. ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ		21	21	0
31	Храмы и религии в С-Петербурге	3	3	0
32	Спас-на-Крови	3	3	0
33	Петропавловская крепость	3	3	0
34	Летний сад	3	3	0
35	Кикины палаты, Смольный собор, Таврический дворец	3	3	0
36	Стрелка Васильевского острова	3	3	0
37	Витебский вокзал	3	3	0
ВСЕГО ЧАСОВ:		108	108	0

СОДЕРЖАНИЕ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

I. РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

1. Первое знакомство с Российским этнографическим музеем

Понятие «музей». История здания и коллекции. Современное народное искусство России и бывших союзных республик СССР. Занятие по технике безопасности на улице и во время проведения музейной экскурсии.

Время экскурсии: 3 часа.

2. Образы народного искусства

Влияние мифологии, бытовых традиций, природного окружения.

Время экскурсии: 3 часа.

3. Наиболее характерные материалы

Обзор наиболее характерных материалов, используемых народными художниками, приёмы работы с ними.

Время экскурсии: 3 часа.

4. Мир русской деревни

Орудия крестьянского труда, произведения народного искусства, бытовой уклад.

Время экскурсии: 3 часа.

5. Славяне

Славяне – народ «деревянной» культуры. «Мировое древо». Дерево – материал народных мастеров.

Время экскурсии: 3 часа.

6. Деревянное жилище

Наружное убранство, интерьер, «красный угол».

Время экскурсии: 3 часа.

7. Деревянный храм

Типы храмов, конструктивные приёмы, символика.

Время экскурсии: 3 часа.

8. Ткань

Ткань: получение, обработка, украшение.

Время экскурсии: 3 часа.

9. Народный костюм

Народный костюм: национальные, региональные, социальные, возрастные, профессиональные особенности, отраженные в костюме.

Время экскурсии: 3 часа.

10. Русские праздники и обряды годового цикла

Русские праздники и обряды годового цикла.

Время экскурсии: 3 часа.

11. Русские праздники и обряды жизненного цикла

Русские праздники и обряды жизненного цикла.

Время экскурсии: 3 часа.

12. Орнамент в народном искусстве

Орнамент в народном искусстве: происхождение, виды орнамента.

Время экскурсии: 3 часа.

II. МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (ОСОБНЯК КШЕСИНСКОЙ). ДЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

13. В гостях у Филиппка

Крестьянская школа в XIX в.

Время экскурсии: 3 часа.

14. Празднование Рождества в России в XIX-XX вв.

Празднование Рождества в России в XIX-XX вв. Выставка. Мастерская Деда Мороза (практическое занятие с народными мастерами).

Время экскурсии: 3 часа.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ

15. Древнерусская иконопись

Время экскурсии: 3 часа.

16. Город и горожане

Посещение юбилейной выставки «Город и горожане», посвященной 300-летию С-Петербурга.

Время экскурсии: 3 часа.

17. Михайловский дворец

История Михайловского дворца. Владельцы, интерьеры, предметы убранства. Архитектура, живопись, скульптура – виды изобразительного искусства (жанр, техника, материал).

Время экскурсии: 3 часа.

18. Михайловский замок

История Михайловского замка. Владельцы, интерьеры, предметы убранства, коллекции.

Время экскурсии: 3 часа.

19. Мраморный дворец

История Мраморного дворца. Владельцы, интерьеры, предметы убранства, коллекции.

Время экскурсии: 3 часа.

IV. МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ОСОБНЯК КШЕСИНСКОЙ)

20. Чудеса науки и техники

Чудеса науки и техники: игровое, познавательное занятие.

Время экскурсии: 3 часа.

V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

21. Зимний дворец: история

История Зимнего дворца. Владельцы, интерьеры, предметы убранства, коллекции.

Время экскурсии: 3 часа.

22. Зимний дворец: барокко и классицизм

Зимний дворец: барокко и классицизм в убранстве интерьеров и в декоративно-прикладном искусстве дворца.

Время экскурсии: 3 часа.

23. Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр

История, интерьеры, коллекции.

Время экскурсии: 3 часа.

24. Новый Эрмитаж

История, интерьеры, коллекции. Историзм.

Время экскурсии: 3 часа.

25. Искусство первобытного мира

Государственный Эрмитаж: искусство первобытного мира.

Время экскурсии: 3 часа.

26. Искусство Древнего Египта

Государственный Эрмитаж: искусство Древнего Египта.

Время экскурсии: 3 часа.

27. Искусство Древней Греции

Государственный Эрмитаж: искусство Древней Греции.

Время экскурсии: 3 часа.

28. Искусство Древнего Рима

Государственный Эрмитаж: искусство Древнего Рима.

Время экскурсии: 3 часа.

29. Средневековое искусство

Государственный Эрмитаж: средневековое искусство.

Время экскурсии: 3 часа.

30. Рыцарский зал

Государственный Эрмитаж: рыцарский зал.

Время экскурсии: 3 часа.

VI. ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ

31. Храмы и религии в С-Петербурге

Храмы и религии в С-Петербурге. Автобусная экскурсия

Время экскурсии: 3 часа.

32. Спас-на-Крови

Музей-памятник – собор «Спас-на-Крови».

Время экскурсии: 3 часа.

33. Петропавловская крепость

Петропавловская крепость. Обзорная экскурсия.

Время экскурсии: 3 часа.

34. Летний сад

Летний сад. История. Скульптура.

Время экскурсии: 3 часа.

35. Кикины палаты, Смольный собор, Таврический дворец

Кикины палаты, Смольный собор, Таврический дворец. Обзорная экскурсия.

Время экскурсии: 3 часа.

36. Стрелка Васильевского острова

Стрелка Васильевского острова. Обзорная экскурсия.

Время экскурсии: 3 часа.

37. Витебский вокзал

Витебский вокзал. Обзорная экскурсия.

Время экскурсии: 3 часа.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 108

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМ: 37

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Формы занятий:

- Занятия проводятся в форме экскурсий:
 - тематические экскурсии по музеям Санкт-Петербурга;
 - экскурсии по городу: архитектурные ансамбли и памятники, сады и парки, церкви и храмы, инженерные сооружения и т.п.
- В рамках экскурсий проводятся:
 - тематические лекции;
 - осмотр музейных экспозиций;
 - беседы, дискуссии и обсуждение с учащимися темы занятия;
 - практические занятия, мастер-классы в музеях;
 - игровые формы.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций.

Приёмы и методы обучения:

Основным методом обучения по программе является непосредственное знакомство учащихся с мировой художественной культурой и культурным наследием Санкт-Петербурга путём проведения экскурсий по городу (посещения дворцов, садов и парков, церквей и храмов и других исторических мест) и экскурсий в различные музеи Санкт-Петербурга с изучением их художественных собраний.

Формы подведения итогов:

Педагог оценивает результативность освоения материала программы непосредственно на каждом занятии – после осмотра музейной экспозиции, памятника культуры или архитектуры – в ходе совместных бесед, дискуссий и обсуждений с учащимися темы проведённой экскурсии. Результаты фиксируются в соответствующей ведомости, где по 10-бальной системе оцениваются:

- активность и заинтересованность ребёнка в процессе экскурсии;
- степень освоения материала занятия;
- умение аналитически оценить пройденный материал;
- умение сформулировать собственное мнение и отношение к увиденным произведениям искусства или памятникам культуры и убедительно аргументировать своё мнение. В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Техническое и материальное оснащение:

Инструменты и материалы для записи учащиеся приносят с собой.

Оборудование, инструменты и материалы для лекций и мастер-классов предоставляются музеями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОФОРМЛЕНИЕ

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

1. **Арнхейм Р.** Искусство и визуальное восприятие. – М., 1977.
2. **Арнхейм Р.** Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
3. **Аронов Д.** Дизайн вашей квартиры. – М., 1993.
4. **Архитектурная композиция.** – М., 1970.
5. **Великая утопия.** Русский и советский авангард 1915-1932. – М, 1993.
6. **Волкотруб И.Т.** Основы комбинаторики в художественном конструировании. – Киев, 1986.
7. **Восприятие пространства и времени.** – Л., Наука, 1969.
8. **Восприятие.** – М.: Наука, 1974.
9. **Герчук Ю.Я.** Что такое орнамент? – М., 1998.
10. **Гильде В.** Зеркальный мир. – М.: Мир, 1982.
11. **Гинзбург М.Я.** Ритм в архитектуре. – М., 1923.
12. **Гнедич П.П.*** История искусств. Древний Египет и Древний Восток. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2005. – 144 с. – ISBN: 5-699-14084-0.
13. **Гнедич П.П.*** История искусств. Европейское искусство Нового времени. – (Серия «История искусств»). – М.: ЭКСМО-Пресс, 2005. – 144 с. – ISBN: 5-699-12019-X.
14. **Гнедич П.П.*** История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: ЭКСМО, 2006. – 848 с. – ISBN: 5-699-00307-X.
15. **Гнедич П.П.*** История искусств. Россия. XVIII – XIX вв. – (Серия «История искусств»). – М.: ЭКСМО-Пресс, 2005. – 144 с. – ISBN: 5-699-12021-1.
16. **Грановская Р.М., Березная И.Я., Григорьева А.Н.** Восприятие и признаки формы. – М., 1981.
17. **Дмитриева Н.А.*** Краткая история искусств. – М.: Галарт, 2006. – 162 с. – ISBN: 5-269-00980-3.
18. **Зинченко В.П.** Теоретические проблемы психологии восприятия. В книге: «Инженерная психология». – М., 1964.
19. **Иванов В.В.** Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. – М., 1978.
20. **Иттен И.** Искусство цвета. – М., 2000.
21. **Кандинский В.В.** 1866-1944. Каталог выставки. – Л., 1989.
22. **Композиция в современной архитектуре.** – М., 1973.
23. **Лисицкий Л.М.** 1890-1941. Каталог выставки. – М., 1990.
24. **Мастерство композиции.** Пространство. Пластика. Ансамбль. – М., 1983.
25. **Основные термины дизайна.** Краткий справочник-словарь. – М.: ВНИИТЭ, 1988.
26. **Петрович Д.** Теоретики пропорций. – М., 1979.
27. **Проблемы образного мышления и дизайн.** М., 1978.
28. **Розенблюм Р.*** Живопись музея Д'Орсэ, – М.: Библио-Глобус, 2005. – 767 с.: ил. – ISBN: 5-901742-07-9.
29. **Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б.** Василий Кандинский. – М., 1994.
30. **Сарабьянов Д.В., Шатских А.** Казимир Малевич. Живопись, теория. – М., 1993.
31. **Смолина Н.И.** Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990.
32. **Тарасов О.Л.** Этот удивительно симметричный мир. – М., 1982.
33. **Теории, школы, концепции.** Художественный образ и структура. – М., 1975.
34. **Тростников В.Н.** Человек и информация. – М., 1970.

35. Тюхтин В.С. О природе образа. – М., 1963.
36. Уваров Л.В. Образ, символ, знак. – Минск, 1967.
37. Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. – М., 1974.
38. Черневич Е.В. Педагогические принципы Армина Хофманна. В сборнике «Художественно-конструкторское образование». – М: ВНИИТЭ №4, 1973.