

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СИРИУС. КУЗБАСС»

Принято на заседании
Педагогического совета
Протокол № 01 от 12.01.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
(ИСТОРИЯ ИСКУССТВ)»

Уровень программы: углубленный
Возраст обучающихся: 12-17 лет
Срок реализации: 72 акад. часа

Разработчик программы:
Новикова М.В.,
методист по
направлению деятельности
«искусство»
ГАУДО КО РЦВПС и
ТДМ «Сириус. Кузбасс».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D5F84F07292087EF709FB6645E00B66A
Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СИРИУС. КУЗБАСС»
Действителен с 04.03.2022 до 28.05.2023

2022 г.

Кураторы программы:

Борздун В.Н., кандидат химических наук, доцент, заместитель директора ГАУДО КО РЦВПС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»;

Новикова М. В., методист по направлению деятельности ГАУДО КО РЦВПС и ТДМ «Сириус. Кузбасс».

Разработчик программы: Новикова М.В., методист по направлению деятельности ГАУДО КО РЦВПС и ТДМ «Сириус. Кузбасс».

Организатор: ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс».

Эксперты: Попова Наталья Сергеевна, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения, кандидат искусствоведения, профессор Кемеровского государственного института культуры,

Двуреченская Анастасия Сергеевна, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения, кандидат культурологии, профессор Кемеровского государственного института культуры.

Бураченко Алексей Иванович, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения, кандидат культурологии, профессор Кемеровского государственного института культуры.

Партнеры:

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».

Перспективы применения навыков и компетенций, полученных в ходе освоения программы:

- набор проходного балла в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре (история искусства)
- принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре (история искусства)
- получение профессионального образования ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» и другие учреждения осуществляющие обучения по направлению «Теория и история искусств».

Содержание

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы.....	4
1.1 Пояснительная записка.....	4
1.2 Цели и задачи программы	5
1.3 Содержание программы	6
1.4 Планируемые результаты.....	9
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.....	11
2.1 Календарный учебный график.....	11
2.2 Условия реализации программы	12
2.3 Формы аттестации	13
2.4 Оценочные материалы.....	13
2.5 Методические материалы	14
2.6 Список литературы	15

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мировая художественная культура (История искусств)» художественная.

В настоящее время важным условием для развития страны в том числе инновационного является эффективная система отбора и поддержки талантливых детей и молодежи. Одним из наиболее эффективных методов выявления одаренных молодых людей являются предметные олимпиады. Самой масштабной олимпиадой, проводимой в Российской Федерации, является Всероссийская олимпиада школьников. О роли олимпиадного движения говорится в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ, которое является одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования. Одним из предметов Всероссийской олимпиады школьников является олимпиада по искусству (МХК). Для успешного выступления необходима профильная подготовка, так как обучающимся необходимо показать, что они хорошо разбираются в искусстве, могут назвать произведения и проанализировать их, а также умеют красиво и точно выражать свои мысли и впечатления. Вышеуказанное подтверждает актуальность дополнительной общеобразовательной «Мировая художественная культура (История искусств)».

Отличительная особенность программы заключается в организации комплексной интенсивной подготовки к олимпиадам по искусству (МХК) с привлечением экспертов-практиков в области искусствоведения ведущих организаций Кемеровской области – Кузбасса и России. Знакомство школьников с подходами и интерпретациями основных понятий искусствоведения, а также навыки анализа и знаний средствам художественной выразительности пространственных и визуальных видов

искусства способствует раннему определению школьника с профилем гуманитарного образования. Программа предполагает работу над индивидуальным образовательным проектом, который позволит расширить знания по направлению «Мировая художественная культура» и способствует развитию понимания языка пространственных и изобразительных и временных видов искусства и их средств художественной выразительности, а также существующие в науке подходы к интерпретации таких основных понятий искусствоведения: форма и содержание, стиль, идея и тема, сюжет, художественный образ в искусстве.

Программа адресована обучающимся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса в возрасте 12 – 17 лет, проявляющих творческие способности и/или интерес к современному искусству, дизайну, театру, кино, музыке, литературе. развитию аналитических и художественных способностей, заинтересованных в повышении своего образовательного уровня и нацеленных на раскрытие талантов.

Программа реализуется в период проведения смены, общее количество учебных часов – 72 часа, срок освоения 10 дней.

Программа предполагает очное обучение с возможностью применения дистанционных образовательных технологий.

Обучающиеся по программе формируются в разновозрастные группы по 16 человек в возрасте 12-17 лет.

1.2 Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для знакомства школьников с методикой описания и анализа произведений искусства, и освоения основных понятий искусствоведения.

Задачи:

Личностные:

- формировать интеллектуальную конкурентно-способную личность;
- воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира;
- воспитывать художественный вкус.

Метапредметные:

- развивать интеллектуальные способности учащихся путем развития эрудиции, навыков анализа и научно-творческой самореализации;
- развивать исследовательские навыки и логическое мышление школьников;
- формировать стремление самостоятельно добывать необходимые знания.

Предметные:

- познакомить учащихся с методикой описания и анализа произведения искусства;
- обучить умениям описывать выразительные средства произведений музыкального, театрального и изобразительного искусства;
- формировать знания, умения и навыки учащихся, необходимые для работы с произведениями искусства;
- формировать и развить эрудицию к отечественной художественной культуре;
- способствовать выработке навыков применения средств графических программ в повседневной жизни, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий.

1.3 Содержание программы

Учебный план

№ п/п	Название модуля	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Театральное искусство и кино	8	12	20	
1.1	Искусство театра	4	6	10	Проект
1.2	Кино как вид искусства	4	6	10	Проект
2	Музыка	4	8	12	
2.1	Как анализировать музыкальные произведения?	2	6	8	Опрос
2.2	История музыки	2	2	4	Презентация
3	Изобразительное искусство	4	12	16	
3.1.	Произведения архитектуры	2	6	8	Проект

3.2	Произведения изобразительного искусства	2	6	8	Собеседование
4	Литература	4	12	16	
4.1	Литературные произведения первой половины XX века	2	6	8	Собеседование
4.2	Литературные произведения второй половины XX века	2	6	8	Собеседование
5	Итоговый проект	4	4	8	Защита. Общение
Всего		24	48	72	

Содержание учебного плана

1. Театральное и кино искусство

1.1. Искусство театра

Теория: Методика анализа спектакля. История театрального искусства XX века.

Практика: Создание проекта на материале театрального искусства

Форма контроля: Проект Практическая работа.

1.2. Кино как вид искусства

Теория: История кино. Методика анализа и рецензирования кинофильма.

Практика: Создание проекта на материале киноискусства.

Форма контроля: Практическая работа.

2. Музыка

2.1. Как анализировать музыкальные произведения?

Теория: Стили, жанры в музыке и средства музыкальной выразительности. Методика анализа музыкального произведения. Особенности драматургии.

Практика: Создание проекта на материале музыки.

Форма контроля: опрос

2.2. История музыки

Теория: История музыки от древности до XIX века. История музыки XX века.

Практика: Создание проекта на материале музыки.

Форма контроля: презентация.

3. Изобразительное искусство

3.1. Произведения архитектуры

Теория: Методика описания и анализа произведения архитектуры.
История архитектуры от античности до XX века.

История русского искусства XVIII – XIX веков

Практика: создание проекта на материале истории разных видов изобразительного искусства.

Форма контроля: презентация проекта.

3.2. Произведения изобразительного искусства

Теория: Методика описания и анализа произведения изобразительного искусства. История русского искусства XVIII – XIX веков

Практика: создание проекта на материале истории разных видов искусства.

Форма контроля: собеседование.

4. Литература

4.1. Литературные произведения первой половины XX века

Теория: История русской литературы первой половины XX века.
Методика анализа литературного произведения.

Практика: создание проекта на материале творчества писателя.

Форма контроля: собеседование.

4.2. Литературные произведения второй половины XX века

Теория: История русской литературы второй половины XX века.
Методика анализа литературного произведения.

Практика: создание проекта на материале творчества писателя.

Форма контроля: собеседование.

5. Итоговый проект. Проектирование в сфере искусства

Теория: критерии качества творческой работы. Дизайн проекта.
Композиционные правила размещения. Визуализация информационного контента.

Практика: Создание проекта на материале истории разных видов искусства.

Форма контроля: защита проектов.

1.4 Планируемые результаты

По окончании обучения по программе у обучающимся можно будет наблюдать следующие результаты:

Образовательные (предметные)

знать/понимать:

- основы языка искусства;
- терминологию разных видов искусства;
- методики анализа произведений различных видов искусства;
- способы создания проекта по историческому и искусствоведческому материалу;
- программные произведения в разных видах искусства;

Метапредметные

будут уметь:

- проводить атрибуцию;
- писать тексты об искусстве – анализ и описание, рецензию, обзор;
- работать с текстом;
- создавать мотивационный постер, визитки, логотипы, коллажи, портфолио;
- самостоятельно выполнять поставленные задачи;
- разрабатывать структуру экспозиции музея, страницы сайта, журнала.

Личностные

будут владеть:

- внимательностью, терпением, упорством в достижении цели;
- положительным отношением к труду в области компьютерного дизайна;
- созданием и редактированием многослойных растровых изображений;
- редакторами в соответствии с решением графической задачи;

- эрудицией в области искусства;
- навыками установления межвидовых связей в искусстве;
- интересом к таким профессиям как искусствовед, куратор, критик.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Календарный учебный график

Количество учебных недель по программе – 2 недели.

Количество учебных дней – 14 учебных дня.

№ п/п	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1	Лекция	4ч	Методика анализа спектакля	аудитория	Практическая работа
	Лекция	4ч	Методика описания и анализа произведения изобразительного искусства	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					
2	Лекция	4ч	История русского искусства.	аудитория	Собеседование
	Лекция	4ч	История кино	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					
3	Лекция	4ч	Методика анализа музыкального произведения. Особенности драматургии	аудитория	Презентация
	Лекция	4ч	История русской литературы	аудитория	Собеседование
Итого за день: 8 часов					
4	Практическое занятие	2ч	Создание проектов на основе разных видов искусств	аудитория	Практическая работа
	Практическое занятие	2ч	Дизайн проекта на материале разных видов искусства	аудитория	Практическая работа
	Беседа	4ч	Композиционные правила размещения информации	аудитория	Презентация
Итого за день: 8 часов					
5	Лекция	4ч	История музыки от древности до XIX века	аудитория	Собеседование
	Практическое занятие	2ч.	Создание проекта на материале творчества писателя	аудитория	Собеседование
	Лекция	4 ч	История русской литературы	аудитория	Собеседование
Итого за день: 8 часов					
6	Практическое занятие	4ч.	Проектирование в сфере искусств	аудитория	Практическая работа
	Беседа	4ч.	Критерии качества творческой работы	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					
7	Лекция	4ч.	Методика анализа и рецензирования кинофильма	аудитория	Практическая работа
	Лекция	4ч.	Методика анализа и рецензирования спектакля	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					

№ п/п	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
8	Лекция	4ч.	Визуализация информационного контента	аудитория	Презентация
	Практическое занятие	4ч.	Шрифты в медиа коммуникации	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					
9	Лекция	4ч.	Создание проекта на материале творчества писателя	аудитория	Практическая работа
	Лекция	4ч.	Создание проектов на основе разных видов искусств	аудитория	Практическая работа
Итого за день: 8 часов					
10	Беседа	4ч.	Работа над проектами	аудитория	Общение
	Беседа	4ч.	Защита проектов	аудитория	Общение
Итого за день: 8 часов					

2.2 Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для успешной реализации программы потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия.

№ п/п	Наименование оборудования, спортивного инвентаря	Единица измерения	Количество изделий
1.	Ноутбуки	шт.	16
2.	Бумага формата А4	пачка	2
3.	Ручки гелиевые	шт.	16
4.	Карандаши простые	шт.	16
5.	Ластик	шт.	16

Учебная аудитория для занятий теоретического модуля, оборудованная рулонным экраном прямой проекции большого размера; мультимедийным проектором с HDMI- или VGA-входом, портативным компьютером с выходом в локальную сеть интернет; мобильным лекционным блоком; системой звукоусиления.

Кадровое обеспечение

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, преподаватели, имеющие высшее специальное образование, имеющие опыт работы в сфере искусствования и культурологии, стремящиеся к профессиональному росту.

2.3 Формы аттестации

Применяются следующие виды и формы контроля:

- предварительный контроль, осуществляется в форме анализа результатов обучающегося по представленным документам направляющей организации;
- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме педагогического наблюдения, опроса;
- итоговый контроль – конкурс итоговых проектов, а также теоретических знаний.

Форма фиксации образовательных результатов:

- приказ об утверждении состава участников программы;
- видеозапись лекционной части программы, групповой работы анализа работы, проектной защиты работ;
- перечень готовых работ;
- фото;
- размещение информации на официальном сайте и официальном сайте Центра.

Формы демонстрации образовательных результатов – защита итоговой работы в формате конкурса проектов.

2.4 Оценочные материалы

Знание системы жанровой и видовой дифференциации искусства

Умения готовить творческий проект по заданному алгоритму

Умение оформить творческий проект по алгоритму

Умение представить творческий проект перед зрительской аудиторией

Навыки описания и анализа произведений искусства

2.5 Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса очная методом интенсивного погружения, очная с применением дистанционных технологий.

Методы обучения и воспитания

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; дискуссионный, проектный.

Методы воспитания: стимулирование, мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.

Формы организации учебного занятия

Интерактивная лекция, учебно-практические занятия, индивидуальная работа, конкурс проектов, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, студия, творческая мастерская, экскурсия.

Педагогические технологии, используемые при реализации программы:

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, технология развития критического мышления через чтение и письмо.

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач.

Структура занятия:

1. Организационный момент;
2. Объяснение задания (теоретические знания, получаемые на каждом занятии, помогают учащимся узнавать, обогащая запас общих знаний);
3. Практическая часть занятия;
4. Подведение итогов;
5. Рефлексия.

Дидактические материалы

В этот пункт входит перечисление раздаточных материалов, инструкционных, технологических карт, заданий, упражнений, образцов изделий и т.п.

Мультимедийные презентации по творческому заданию. Содержание творческого задания и алгоритм его выполнения определяется педагогами исходя из методических рекомендаций по подготовке и проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

2.6 Список литературы

Список литературы для детей

1. Алпатов М.В. Истолкование живописных произведений // Творчество, 1980, № 10. -С. 15-21.
2. Алпатов М.В. Краски в древнерусской живописи / М.В. Алпатов. — М.: Изобразительное искусство, 1974. — 116 с.
3. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге / М. В. Большаков. — М.:Книга,1990. — 160 с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М.: Искусство, 1965. — 196 с.
5. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. — М.: Аграф, 2002. — 864 с.
6. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студентов вузов/ Ю. Я. Герчук. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 317 с.

7. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. — М. : РИП-холдинг, 2013. — 189 с.

8. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. — М. : Мособлупрполиграфиздат, 1994. — 175 с.

9. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. О Гансе фон Маре/А. Гильдебранд; пер. Н. Б. Розенфельда, В. А. Фаворского: предисл. А. В. Васнецова — М.: Изд-во МПИ, 1991. — 137 с.

10. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи/ И.Е. Данилова. — СПб. : Искусство-СПБ, 2005. — 291 с.

11. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — М.: Искусство, 1990. — 221 с.

12. Даниэль С. М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века/ С. М. Даниэль. — Л.: Искусство. 1986. — 199 с.

13. Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве / С. М. Даниэль. Рос. ин-т истории искусств. — СПб.: Искусство, 2002. — 304 с.

14. Даниэль С.М. Термин и метафора в интерпретации живописного произведения/ С.М. Даниэль // Советское искусствознание. Вып. 20. — М., 1986. — С. 255-269.

15. Долженко, Г.П. Экскурсионное дело [Текст] / Г.П. Долженко — Ростов-на-Дону, 2006. — 185 с.

Список литературы для педагогов

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 720 с.

2. Езова, С. А. Профессиональное общение: новые нюансы и аспекты [Текст]: научно-практическое пособие / С. А. Езова. - Москва: Либерей-Библинформ, 2012.- 95 с. (Библиотекарь и время. XXI век) (100+100 выпусков ; N136)

3. Иссерс, О. С. Речевое воздействие [Текст]: учебное пособие / О. С. Иссерс. - 2-е изд.. - Москва: Флинта; Москва: Наука (м), 2011. - 224 с.

4. Homo communicans: человек в пространстве межкультурных коммуникаций [Текст] / под ред. К. Янашек, Й. Митурская-Бояновская и Р. Гаваркевич. - Польша: Щецин, 2012. - 146 с.

5. Фурсенко Т.Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и искусства. СПб.: Планета музыки, 2018. – 484 с.