

Программа
дополнительного образования
музейно-педагогическая программа
«ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ»
раздел «Мир музея».
Разработана под руководством Столярова Б.А.

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй музей» разработана Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея на основе многолетнего опыта деятельности Русского музея и других отечественных и зарубежных музеев в области художественного воспитания и образования.

Программа стала моделью взаимодействия художественных музеев с системой образования на всех его ступенях. Она легла в основу разработанной в Русском музее системы эстетического воспитания детей и юношества. Ориентированная на творческое взаимодействие педагога, работающего в условиях учебного заведения, и музейного специалиста через специальную подготовку программа «Здравствуй музей» дает воспитателю детского сада и школьному учителю навыки работы с произведениями искусства – от уровня его визуальной грамотности до осмысления художественного образа.

Целью программы «Здравствуй музей» является создание научно-обоснованной системы взаимодействия музея и системы образования, что позволяет объединить усилия музейного педагога, воспитателя детского сада и школьного учителя в деле воспитания эстетически развитой, обогащенной художественным опытом и знаниями личности.

Структура программы включает шесть разделов «Мы входим в мир прекрасного» - для дошкольников, «Мир музея» - для начальной школы, «Личность и изобразительное искусство» - для среднего школьного возраста, «Социальное творчество и художественный труд» - для учащихся старших классов, «Художественный музей в современном мире» для гуманитарных вузов» и «Шаг навстречу» - для детей с аномалиями развития.

Раздел «Мир музея» включает четыре обучающих курса, которые могут рассматриваться как самостоятельная программа,

Цель – формирование у учащихся основ визуальной грамотности, понимания органической взаимосвязи изобразительного и народного искусства, а также архитектуры с природой и окружающим человека миром.

Пояснительная записка
к курсу «Учись смотреть и видеть»
1 класс.

Курс «Учись смотреть и видеть» для учащихся 1 класса ориентирован на формирование визуальной грамотности. Занятия проводятся в школе и в музее по специально разработанной методике, использующей систему опорных вопросов и диалоговую форму.

Цель курса: Развитие навыков визуальной грамотности.

Задачи: Развитие эмпатии – эмоциональной отзывчивости и анализа взаимоотношений между людьми.

1. Развитие ассоциативного мышления и творческого воображения.
2. Развитие навыков визуального мышления.
3. Развитие способности к эстетическому восприятию и осмыслению окружающего мира.
4. Развитие навыков восприятия эмоционального состояния человека в жизни и изобразительном искусстве.

Содержание программы.

Тема 1. Введение. (1 час)

Краткое знакомство учащихся с содержанием курса. Знакомство с формами работы на уроках и правилами использования учебно-методического комплекса: тетради для творческих работ и электронного альбома иллюстраций.

Тема 2. «Наблюдение действительности» 2 часа.

В процессе изучения основное внимание уделяется развитию навыков наблюдательности за объектами окружающей действительности для формирования способности к художественному восприятию. Изучение темы предполагает развитие таких умений, как инициативность, любознательность, способность присматриваться к явлениям жизни, подмечать в них типичные

черты, видеть внутренний смысл явлений, то есть ту основную идею, которая выражает наше отношение к воспринимаемому визуальному объекту.

Тема 3. «Действительность и фантазия» 2 часа.

Изучение темы предполагает развитие творческого (комбинаторного) мышления и воображения посредством наблюдения нестереотипной, неожиданной ситуации; комбинирование реальных образов, впечатлений, фрагментов жизненного опыта с целью объединения их общей идеей, новым смыслом.

Тема 4. «Прекрасное в обычном» 2 часа.

Изучение темы основывается на наблюдении за природными объектами, осмыслении образов природы и творческом преобразовании полученных впечатлений, что позволяет за привычным зрительным мотивом уметь видеть:

- глубокий жизненный смысл;
- красоту природы, проявляющуюся в цвете, форме, освещении и т.д.;
- ассоциативный образ.

Тема 5. «О чем говорят вещи» 3 часа.

Восприятие предметного мира играет значительную роль в процессе формирования визуальной культуры. Интерпретация предметного образа в произведении изобразительного искусства может быть необычайно разнообразной – от воссоздания зрительного богатства природы до значения предмета как символа или метафоры.

Обычные вещи могут быть не только красивыми, но и несущими в себе практическую значимость, принадлежность какому-либо занятию человека, какой либо среде.

Предметы окружающего мира могут рождать в нашем сознании разные чувства, мысли, ассоциации.

Тема 6. «Наблюдение природы» 4 часа.

Данная тема является последовательным продолжением темы прекрасное в обычном, целью которой было развитие способности к эстетическому восприятию, и осмыслению окружающего мира. Важно увлечь детей процессом созерцания зрительного образа, раскрыть красоту и эмоциональную выразительность бессюжетного мотива. Рассматривая пейзажи, необходимо обращать внимание на особенности цвета, освещения, композиции, подчеркивая их воздействие на наши чувства.

Тема 7. «Мир наших чувств» 4 часа.

Характерной чертой детей младшего школьного возраста является цельность и простота восприятия. Она проявляется в стремлении наделять окружающую действительность яркими контрастными эмоционально-нравственными характеристиками: плохой – хороший, добрый – злой, веселый – грустный и т. п. Между тем, в возрасте от шести до десяти лет у детей уже имеются предпосылки для формирования более сложного видения мира и человека, понимания более тонких оттенков настроения, чувств, способности наблюдать человека не только в действии, но и в его эмоциональном состоянии, динамике чувств.

Тема 8. «Я и ты» 4 часа.

Человеческие взаимоотношения являются объектом внимания психологов, социологов, философов, художников, педагогов. Однако интерес к этой области не является прерогативой только научного или художественного знания. Навыки поведения в коллективе или во взаимоотношениях с другими людьми необходимы каждому из нас. Внутренний мир любого человека, его характер формируется с раннего детства в процессе общения с окружающими людьми, и важно уже в младшем возрасте воспитывать в детях осознание ценности человеческого окружения, способности к общению, социальной адаптации и взаимопониманию.

Тема 9. «Чему мы научились» 3 часа.

Данная тема – заключительная, обобщающая пройденный в течение учебного года материал.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО КУРСУ «УЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ»**

для 1 класса начальной школы

Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Кол-во часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
Тема 1.	Введение	1		1	
Тема 2.	Наблюдение действительности	2		2	
Тема 3.	Действительность и фантазия	1	1	2	
Тема 4.	Прекрасное в обычном	1	1	2	
Тема 5.	О чем говорят вещи	2	1	3	
Тема 6.	Наблюдение природы	3	1	4	
Тема 7.	Мир наших чувств	3	1	4	
Тема 8.	Я и ты	3	1	4	
Тема 9.	Чему мы научились	1	2	3	викторина
Тема 10	Экскурсия в музей		8	8	
	Всего часов	17	16	33	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «УЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ»

для 1 класса начальной школы

Номера уроков	Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Страницы тетради для творческих работ	Номера иллюстраций на диске
	Тема 1.	Введение (1 час)		
1	1 урок	Знакомство с предметом	с. 1–5	
	Тема 2.	Наблюдение действительности (2 часа)		
2	1 урок	События, действия, сюжет	с. 6–7	ил.1–3
3	2 урок	Детали и обобщения	с. 8	ил.4–5
	Тема 3.	Действительность и фантазия (2 часа)		
4	1 урок	Среда и объект	с. 9–11	ил.1–4
5	2 урок	Сюжет и впечатление	с. 12–13	ил.5–7
	Тема 4.	Прекрасное в обычном (2 часа)		
6	1 урок	Прекрасное вокруг нас	с. 14–15	ил.1–5
7	2 урок	Неожиданное впечатление	с. 16–18	ил.6–9
	Тема 5.	О чем говорят вещи (3 часа)		
8	1 урок	Красота обычных предметов	с. 19	ил.1–4
9	2 урок	Значение предметов	с. 20–21	ил.5–8
10	3 урок	Практическое занятие	с. 22–24	
	Тема 6.	Наблюдение природы (4 часа)		
11	1 урок	Времена года	с. 25	ил.1–4
12	2 урок	Состояния природы	с. 26	ил.5–9
13	3 урок	Экскурсия на природу		
14	4 урок	Явления природы		И10-13
	Тема 7.	Мир наших чувств (4 часа)		
15	1 урок	Внутренний мир человека	с. 27	ил.1–3
16	2 урок	Проявление наших чувств	с. 28–30	ил.4–6
17	3 урок	Мир чувств глазами художника	с. 31– 32	ил7–11
18	4 урок	Практическое занятие. Мир чувств		

		глазами художника		
	Тема 8.	Я и ты (4 часа)		
19	1 урок	Взаимоотношения людей	с. 33	ил.1–4
20	2 урок	Практическое занятие. Моя семья и мои друзья.	с. 34	
21	3 урок	Мы и наши любимцы	с. 35	ил.5–7
22	4 урок	Практическое занятие. Человек и мир живой природы.		
	Тема 9.	Чему мы научились (3 часа)		
23	1 урок	Экскурсия на природу		
24	2 урок	Реальный мир и наше восприятие	с. 36–37	ил.1–6
25	3 урок	Повторение пройденного	с. 38–39	ил7–10
	Тема 10	Экскурсии в Русский музей.		
26-33	1—8 урок	Экскурсии в Русский музей.		

Список литературы.

1 класс - «Учись смотреть и видеть»

1. Барышева Т.А. Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей – Ростов-на-Дону, 2004.
2. Бергер А. Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию.-изд.2-е, М.-СПб-Киев, 2005.
3. Крейг Г. Психология развития. – СПб., 2000.
4. Маленькие граждане большого города – Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб, 2007.
5. Музейная педагогика в школе: выпуск 1 – Науч. ред. Б.А.Столяров, А.Г.Бойко. – СПб, 1998.
6. Музейная педагогика в школе: выпуск 3 – Науч. ред. Б.А.Столяров, А.Г.Бойко. – СПб, 2002.
7. Музейная педагогика в школе: выпуск 4 – Науч. ред. Б.А.Столяров, А.Г.Бойко. – СПб, 2005.
8. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй музей!», Концепция, структура, содержание - Б.А.Столяров, А.Г.Бойко. А.Г.Сечин. – СПб, 2009 Образовательное пространство музея: материалы семинара, посвященного 15-летию Российского центра музейной педагогики и детского творчества: сб.ст. – Науч. ред. Б.А.Столяров, – СПб, 2005.
10. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб, 1999.
11. Платонова О.В. Искусство взаимоотношений. Основные принципы построения продуктивных отношений с детьми в рамках студийно-экспозиционной работы в музее. – СПб, 2007.
12. Ребенок в музее. Новые векторы детского музейного движения: учебное пособие – Отв. Ред. М.Ю.Юхневич. - М., 2006.
13. Соколова Н.Д. Ты пришел в музей: путеводитель для младших школьников. – Самара, 2003.
14. Б.А.Столяров. Музейная педагогика. История, теория практика. – М., 2004.
15. Торошилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет. Теория и диагностика.- 2-е изд. Перераб. и доп. – Екатеринбург, 2001.
16. Художественно-творческое развитие учащихся в условиях музейной среды: учебное пособие – Под ред. Б.А. Столярова. – СПб, 2006.
17. Художественное образование ребенка: история и современность – Сб. науч. ст. – Под ред. Т.А. Барышевой, В.А. Шекалова. СПб, 2007.
18. Художественный музей в образовательном процессе – Науч. ред. Б.А. Столяров. – СПб, 1998

Курс "Введение в музей" для второго класса начальной школы

Курс "Введение в музей" ориентирован на приобщение младших школьников к музею и его коллекциям, способствующим более глубокому постижению окружающего мира.

Цель курса:

Формирование активного, эмоционально-личностного отношения ребенка к ценностям культуры через знакомство с музеями различных типов.

Задачи:

- Развитие способностей образного, ассоциативного мышления (наблюдательности, внимания, представления, воображения, фантазии);

- Постигание музейного экспоната на основе визуальных впечатлений, что развивает творческие способности ребенка;
- Введение в пространство первоначальных знаний ребенка терминов, используемых в искусстве, архитектуре и музейной деятельности.

Курс содействует формированию:

- активного познавательного интереса к ценностному потенциалу музея любого типа;
- внутренней духовной потребности в постоянном посещении музеев;
- визуальной культуры;
- свободной ориентации в музеях различных типов
- способности сравнивать различные коллекции и способы коллекционирования
- непосредственного общения с подлинником в музеях разных типов;
- бережного отношения к музейному предмету как к части материальной и духовной культуры;
- музейной этики.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В МУЗЕЙ» для 2 класса начальной школы

Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
Тема 1.	Что такое музей?	4	1	5	
Тема 2.	Что такое коллекция?	4	1	5	
Тема 3.	Рождение музея	5	1	6	
Тема 4.	Знаменитые музеи мира	5	2	7	
Тема 5.	Как «живут» экспонаты в музее	3	1	4	
Тема 6.	Играем в музей	1	2	3	Викторина
Тема 7	Экскурсии в музей		4	4	
	Всего часов	22	12	34	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В МУЗЕЙ» для 2 класса начальной школы

Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Страницы тетради для творческих работ	Номера иллюстраций на диске
	Тема 1. Что такое музей? (5 часов)		
1	1 урок Смотрю и вижу	с. 1–3	
2	2 урок Что такое музей?	с. 4–6	ил. 1–4
3	3 урок Что такое музей?	с. 7–10	
4	4 урок Какие бывают музеи?	с. 11	ил. 5–9
5	5 урок Музеи нашего города	с. 12–13	ил. 10–14
	Тема 2. Что такое коллекция? (5 часов)		
6	1 урок Что такое коллекция?	с. 14	ил. 1–8
7	2 урок Какие бывают коллекции?	с. 15	ил. 9–14
8	3 урок Экспонаты коллекции	с. 16–18	ил. 15–18
9	4 урок Твоя коллекция. Что ты коллекционируешь?	с. 19	

10	5 урок	Твоя коллекция. Что ты коллекционируешь?		
	Тема 3.	Рождение музея (6 часов)		
11	1 урок	История Государственной Третьяковской галереи	с. 20	ил.1–9
12	2 урок	История Государственной Третьяковской галереи		
13	3 урок	Музей д'Орсе	с. 21	ил.10–18
14	4 урок	Зритель в музее	с. 22–24	
15	5 урок	Зритель в музее	с. 25–27	
16	6 урок	Игровое занятие		
	Тема 4.	Знаменитые музеи мира (7 часов)		
17	1 урок	Государственный Эрмитаж	с. 28	ил.1–9
18	2 урок	Государственный Эрмитаж	с. 29–30	ил.10–17
19	3 урок	Русский музей. Дворцы, сады	с. 31–34	ил.18–25
20	4 урок	Русский музей. История коллекций	с. 35–36	ил.26–33
21	5 урок	Государственный Исторический музей		ил.34–41
22	6 урок	Знаменитые музеи мира. Лувр	с. 37–38	ил.42–52
23	7 урок	Шедевры знаменитых музеев	с. 39–40	ил.53–58
	Тема 5.	Как «живут» экспонаты в музее (4 часа)		
24	1 урок	Как «живут» экспонаты в музее	с. 41	ил.1–2
25	2 урок	Как «живут» экспонаты в музее	с. 42–43	
26	3 урок	Реставрация музейных экспонатов	с. 43	ил.3–6
27	4 урок	Реставрация музейных экспонатов	с. 44	
	Тема 6.	Играем в музей (3 часа)		
28	1 урок	Повторение изученного материала	с. 45–46	
29	2 урок	Сюжетно-ролевая игра	с. 46–47	
30	3 урок	Сюжетно-ролевая игра		
	Тема 7	Экскурсии в Русский музей.		

Список литературы.

2 класс - «Введение в музей»

- 1 Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России. Л., 1989.
- 2 Бутанян Г.Г. Пригороды Санкт-Петербурга: Путеводитель. СПб., 2007.
3. Все о музеях мира. Иллюстрированный справочник художественных музеев. СПб., 2007.
4. Воронихина Л.Н. Государственный Эрмитаж. М., - СПб., 2002.
5. Государственный Русский музей: альбом путеводитель. СПб., 2007.
6. Голь Н.М. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость: детский путеводитель. - СПб., 1998.
7. Добрых рук мастерство. Л., 1981.
8. Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга: справочник-путеводитель. СПб., 2002.
9. Кижы: путеводитель по музею-заповеднику – Сост. С.В. Воробьева. – Петрозаводск, 2007.
10. Кун И.А. Легенды и мифы древней Греции. М., 2007.
11. Камни Мира. М., 2001.
12. Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа. – Л., 1985.
13. Лившиц Л.Я. Павильонные сказки. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа: Из-во «АРС», 2001.
14. Лисовский В.Г. . Архитектура Петербурга. Три века истории. СПб., 2004.
15. Лувр: большая энциклопедия живописи. - М., - СПб., 2008.
16. Маленькие чудеса. – Л.1981.
17. Малов В.И. Музеи. – М., 2000.
18. Мифологический словарь: в 2-х томах. – М., 1991.
19. Музейные реставраторы: к-г выставки – Сост. О.В.Волкова, С,В.Козырева,. СПб 2007.

20. Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела. 18-20 вв.: сб-к науч. Трудов: часть 1.- М., 1991.
21. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР. – М., 1989.
22. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1983.
23. Пиотровский М.Б. Эрмитаж. – М., 2007.
24. Русский народный костюм. – М., 1989.
25. Смирнова Е.И. Государственная Оружейная палата. – М., 1995.
26. Соколова Н.Д. Ты пришел в музей: путеводитель для младших школьников. – Самара, 2003.
27. Сто великих музеев мира. – М., 2006.
28. Столяров Б.А. Встречи с Русским музеем: путеводитель по Государственному Русскому музею для школьников. – Самара. 2007.
29. Столяров Б.А. Музей в пространстве художественной культуры и образования. СПб., 2007.
30. Третьяковская галерея – Сост. В.Н. Сингаевский. – СПб., 2008.
31. Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия: в 3 т. – СПб.-М., 2003.
32. Фарфор в России 18-19 веков. Завод Гарднера – Авт. Сост. каталога Е. Иванова –СПб., 2003.
33. Фарфор частных заводов Петербурга – Авт. Сост. Е. Иванова, И. Попова. СПб., 2008.
34. Шедевры Государственной Третьяковской галереи. Русское искусство 12 – начала 20 века. Живопись. Рисунок. – М., 2006.
35. Шедевры живописи из собрания лучших художественных галерей Европы. СПб., 1995.

Курс " Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру" для 3 класса начальной школы

Учебный курс "Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру" предназначен для третьего года обучения по программе "Здравствуй, музей!". Материал курса посвящен живописи, графике, скульптуре, а также архитектуре и народному искусству, предполагает знакомство с жанрово - видовой спецификой произведений изобразительного искусства и выразительными средствами каждого из рассматриваемых видов. В процессе его освоения предполагается проведение 3-х музейно – педагогических занятий на экспозиции художественного музея, позволяющих на примере подлинников с наибольшей эффективностью осуществить главную педагогическую цель программы "Здравствуй, музей" - развитие визуальной культуры и художественного восприятия.

Цель курса:

Формирование представлений о видовой и жанровой специфике изобразительного и народного искусства, а также архитектуры. Развитие художественного восприятия и начальных навыков интерпретации произведения искусства.

Задачи:

1. Формирование представлений о видах изобразительного искусства - живописи, графике, скульптуре, а так же об архитектуре и народном искусстве.
2. Формирование представлений о способах создания произведений изобразительного искусства, материалах и инструментах художников, графиков скульпторов.
3. Формирование представлений о средствах художественной выразительности произведений изобразительного искусства.
4. Развитие художественно - образного мышления и воображения.
5. Развитие способности к активному, творческому восприятию, к самостоятельному суждению о произведении искусства, коммуникативных навыков.
6. Формирование познавательного интереса в области изобразительного искусства.
7. Развитие интереса к коллекциям художественных музеев.

Содержание программы.

Курс "Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру" содержит следующие темы:

- Тема 1. Что такое изобразительное искусство? 2 часа.
Тема 2. Живопись. 5 часов.

- Тема 3. Графика. 7 часов.
Тема 4. Скульптура. 7 часов.
Тема 5. Архитектура 4 часа
Тема 6. Народное искусство, 7 часов.
Тема 7. Чему мы научились. 2 часа

Материал курса распределен на 7 тем (34 урока). Такое расположение тем соответствует логике, в которой осуществляется формирование представлений об изобразительном искусстве и его способности отражать предметный мир, в том числе и благодаря фантазии, позволяющей человеку творчески переосмыслить и в различных видах и жанрах искусства воплощать окружающую действительность.

Так как произведения изобразительного искусства и архитектуры всегда создавались для среды, вне которой человек не может существовать, вводятся темы, посвященные архитектуре и народному искусству.

Тема 1. Что такое изобразительное искусство? (2 часа)

Тема содержит 2 урока, в ходе которых предполагается закрепление знаний, полученных в процессе изучения курса "Введение в музей", и знакомство с понятием "изобразительное искусство". Важное место в процессе изучения данной темы занимает продолжение разговора о коллекциях музеев различного типа с акцентом на коллекцию художественного музея, в которой представлены произведения разных видов изобразительного искусства. При этом особое внимание следует обратить на содержание понятия "изобразительное искусство", которое является одним из основополагающих в процессе изучения учебных курсов программы "Здравствуй, музей!"

Материал темы направлен на постижение изобразительного искусства в его видовой и жанровой специфике, которая рассматривается в контексте исторического развития изобразительного искусства. В процессе изучения темы у учащихся формируется представление о роли цвета, формы, ритма и пространства в создании произведений искусства.

Тема 2 Живопись (5 часов)

Живопись относится к основным видам изобразительного искусства, ибо только ее средствами можно передать все многообразие окружающего мира, события реальной истории и мифологии, внутренний мир человека.

По своему назначению и способу создания живопись подразделяется на монументальную, декоративную и станковую, миниатюру. По использованию материалов живопись различается по техникам - масляная, темперная, фреска, мозаика, витраж. Отражая мир в красках, изобразительное искусство обладает уникальными возможностями воспроизведения реалистических, а так же условных и абстрактных изображений.

В соответствии с затрагиваемым кругом тем, живопись различается по жанрам - портрет, пейзаж, натюрморт, историческая и бытовая.

Тема 3. Графика (7 часов)

Все произведения изобразительного искусства объединяет одно общее качество: в их основе лежит визуально воспринимаемый, то есть видимый (зримый) образ. Однако это еще не все. Этот образ обязательно должен быть изображенным, иными словами, он должен быть рукотворным, то есть пластическими (существует несколько значений этого слова: 1) пластический, то же, что и "пластичный", в переводе с греческого означает мягкий, поддающийся деформации, отсюда пластика - искусство лепки. 2) пластичный - красивый гармоничностью форм.) Нетрудно догадаться, что речь идет о картине, скульптуре, рисунке, гравюре.

Изображение - общее для них качество. Отличие заключается в способе изображения, что и разделяет изобразительное искусство на три основных вида. Это живопись - изображение красками на плоскости, скульптура - изображение в объеме, и, наконец, графика, включающая рисунок и печатную графику, то есть гравюру.

Можно считать, что графика - самый популярный из видов изобразительного искусства, ведь инструменты, которыми пользуется художник - график, а так же простейшие приемы графического изображения знакомы каждому из нас еще с детства.

Кто не держал в руке карандаш, не проводил линий и не закрашивал быстрыми штрихами созданными на бумаге рисунок!

Само название этого вида искусства происходит от графического слова "графо", что означает "черчу", "рисую". Искусство графики охватывает все виды рисунка, гравюру, плакат, книжную иллюстрацию, а в наши дни еще и компьютерную графику.

Тема 4. Скульптура (7 часов)

Тема охватывает скульптуру как вид изобразительного искусства. Обладая в отличие от живописи и график и реальным объемом и пространственными характеристиками, скульптура использует свои художественные средства, прежде всего, для передачи богатства и многогранности образа человека через его пластическую характеристику.

Зрительный ряд темы представляет разнообразие скульптурных произведений и форм их использования в окружающем человека пространстве: монументальные и декоративные памятники на городских площадях, в парках, в декоре зданий; станковая скульптура; мелкая пластика. Большое количество используемых при изучении темы изображений ориентировано на формирование у учащихся пространственного восприятия и осознания красоты пластических форм, так как традиционные формы обучения в школе навыкам общения с искусством и художественной деятельностью ограничены плоскостным восприятием.

Тема 5. Архитектура (4 часа)

Теме "Архитектура" придается особое значение в учебном курсе " Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру". При том, что этот вид материально - творческой деятельности не относится к изобразительному искусству, именно архитектура организует окружающее человека пространство и создает среду его бытования в неразрывной связи со всеми видами изобразительного искусства. Архитектура развивает пространственное мышление. Шедевр зодчества, как и обычное здание, нужно рассматривать постепенно, с разных точек зрения, снаружи и изнутри. А интерес к истории архитектуры и ее конструктивным особенностям имеет познавательный - эстетический характер.

Тема включает 4 урока, в ходе которых предполагается ознакомление учащихся с назначением, видами, материалами и конструктивными особенностями архитектуры на примере выдающихся памятников мирового зодчества и современных зданий.

В процессе изучения темы у учащихся формируется представление о таких выразительных средствах архитектуры, как форма, ритм и пространство.

Тема 6. Народное искусство (7 часов)

Народное искусство - это сложное и многогранное явление культуры, охватывающее такие виды народного творчества, как зодчество, музыку, танцы, фольклор; это искусство преобразовывать среду бытования по законам народной эстетики, суть которой в стремлении украшать быт и обогащать труд красотой. Неслучайно до наших дней жива народная традиция праздновать значительные события семейной, хозяйственной и трудовой жизни (свадьба, первый выход в поле, праздник урожая, встреча весны и т.д.),сопровождать их ярмарками и народными гуляниями.

Народное искусство - это мир самобытных образов, сочиненных и любимых народом тем и сюжетов, глубокими корнями связанный с природой. Назначение народного искусства - украшать быт и труд - определило его оптимистический настрой, выразившийся в выборе положительных тем и сюжетов и в орнаментальной узорчатости и яркости цветовых сочетаний.

Народное искусство, как правило, безымянно. Сельские и городские умельцы не подписывали своих работ. В этой безымянности - талант, любовь и мудрость целых поколений людей, искренне любивших свою малую и большую Родину.

Тема 7. Чему мы научились (2 часа)

Завершая изучение курса " Введение в изобразительное народное искусство и архитектуру", необходимо закрепить представление о том, что такое изобразительное искусство и каковы его основные виды. В процессе повторения акцентируйте внимание учащихся на содержании произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, особенностях в назначении народного искусства. Процесс закрепления теоретического материала рекомендуется дополнить творческими заданиями и художественной деятельностью.

Одной из любимых форм проведения являются интеллектуальные игры - викторину, блицтурниры, состязания Знатоков и т.д. Тема " Чему мы научились?" содержит 2 урока.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРУ»
для 3 класса начальной школы**

Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Кол-во часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
Тема 1.	Что такое изобразительное искусство?	2		2	
Тема 2.	Живопись	4	1	5	
Тема 3.	Графика	5	2	7	
Тема 4.	Скульптура	5	2	7	
Тема 5.	Архитектура	3	1	4	
Тема 6.	Народное искусство	5	2	7	
Тема 7.	Чему мы научились? (2 часа)	1	1	2	викторина
	Всего часов	25	9	34 ч	

**ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРУ»
для 3 класса начальной школы**

	Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Страницы тетради для творческих работ	Номера иллюстраций на диске
	Тема 1.	Что такое изобразительное искусство?(2часа)		
1	1 урок	Ты пришел в музей	с. 1–5	
2	2 урок	Что такое изобразительное искусство?	с. 6	ил.1–5
	Тема 2.	Живопись (5 часов)		
3	1 урок	Что такое живопись?	с. 7–9	ил.1–5
4	2 урок	О чем рассказала картина?	с. 10–12	ил.6–10
5	3 урок	В мастерской художника-живописца	с.13–15	ил.11–16
6	4 урок	Такие разные краски	с. 16–18	ил.17–25
7	5 урок	Выразительные средства живописи	с. 19–22	ил.26–31
	Тема 3.	Графика (7 часов)		
8	1 урок	Что такое графика?	с. 23–24	ил.1–9
9	2 урок	Рисунок	с. 25–30	ил.10–20
10	3 урок	Гравюра: ксилография, линогравюра	с. 31–32	ил.21–31
11	4 урок	Резцовая гравюра на металле	с. 32	ил.32–42
12	5 урок	Литография. Монотипия	с. 33–35	ил.43–49
13	6 урок	Художник и книга	с. 36–37	ил.50–63
14	7 урок	Художник и книга	с. 38–39	
	Тема 4.	Скульптура (7 часов)		
15	1 урок	Что такое скульптура?	с. 40–42	ил.1–6

16	2 урок	Что такое скульптура? Продолжение	с. 42–43	ил.7–11
17	3 урок	В мастерской скульптора	с. 44–46	ил.12–17
18	4 урок	Выразительные средства скульптуры	с. 47–48	ил.18–21
19	5 урок	Образы животных в скульптуре		ил.22–27
20	6 урок	Скульптура в городе	с. 49–51	ил.28–34
21	7 урок	Практическое занятие. Создаем скульптуру		
	Тема 5.	Архитектура (4 часов)		
22	1 урок	Что такое архитектура?	с. 52–56	ил.1–7
23	2 урок	Дом	с. 57–59	ил.8–13
24	3 урок	Храм	с. 60–61	ил.14–20
25	4 урок	Человек из дома вышел...	с. 62–64	ил.21–30
	Тема 6.	Народное искусство (7 часов)		
26	1 урок	Что такое народное искусство?	с. 65–66	ил.1–10
27	2 урок	Кузнецы и плотники	с. 67–69	ил.11–19
28	3 урок	Деревянная игрушка	с. 70–73	ил.20–26
29	4 урок	Гончары	с. 74–75	ил.27–32
30	5 урок	Глиняная игрушка	с. 75–80	ил.33–40
31	6 урок	Рукодельницы	с. 81–83	ил.41–48
32	7 урок	Практическое занятие		
	Тема 7.	Чему мы научились? (2 часа)		
33	1 урок	Повторение	с. 84–85	ил.1–11
34	2 урок	Повторение	с. 86–88	ил.12–27

Список литературы.

3 класс - «Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру»

1. Богородская игрушка и скульптура. 19-20 веков Авт. Ст. М. Плотникова - СПб. 2008
2. Домашние и дикие. Анималистика в русском искусстве 18 – 21 вв из собрания ГРМ. СПб 2004
3. Искусство Сост. К. Люцисс М. 2001
4. Искусство. Мифология. Изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кино: энциклопедический словарь школьника. Сост. П.кошель. – М. 2000
5. Картины о жизни. Русская жанровая живопись середины 19 нач. 20 века из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Авт. Сост. П. Климов – СПб. 2007
6. Крестьянский мир в русском искусстве – СПб. 2005
7. Народное искусство: путеводитель. Авт. Текста И.Я. Богуславская – СПб. 2007
8. Народное искусство Каргополя: сб. статей: альманах СПб, 2006
9. Портрет в России. 20 век – СПб 2001
10. Рисунок и акварель в русской культуре. Первая половина 19 века. Е.Петрова. СПб 2005
11. Русские прялки. – СПб. 2002
12. Сказка в России. – СПб 2001
13. Соколова Н.Д. беседы об изобразительном искусстве. Учебное пособие. СПб 2003
14. Столяров Б.А. жанры живописи: учебное пособие СПб 2004
15. Столяров Б А. Язык изобразительного искусства. учебное пособие СПб 2004
16. Энциклопедия мировой живописи. Сост. Т.Г. Петрова М.2000\

Курс «В мире художественных образов» для 4 класса начальной школы

Учебный курс «В мире художественных образов» завершает раздел «Мир музея» программы «Здравствуй, музей!». Материал курса предполагает *постижение* на основе сформированных в течение предыдущих трех лет обучения навыков визуальной грамотности и опыта общения с произведениями изобразительного искусства художественного образа произведения. Так как художественный образ представляет собой единство формы и содержания, воплощённое в выбранном художником материале, то в предполагаемых уроках курса на

высокохудожественных образцах будет рассматриваться как специфика творческого процесса - от зарождения замысла до различных стадий его воплощения, так и художественно-образная целостность отдельных произведений.

Цель курса:

Формирование навыков постижения художественного образа в произведениях изобразительного искусства и архитектуры. Развитие художественного восприятия и навыков интерпретации произведения искусства.

Задачи:

1. Формирование представлений о работе над художественным замыслом и воплощении его в произведениях изобразительного искусства.
2. Формирование навыков понимания основных языковых средств изобразительного искусства.
3. Формирование навыков постижения художественного образа — от первоначального замысла художника до воплощения его в различных видах изобразительного искусства.
4. Развитие художественно-образного мышления и воображения.
5. Развитие способности к активному, сотворческому восприятию и самостоятельному суждению о произведении искусства.
6. Формирование познавательного интереса к области изобразительного искусства.

ТЕМА 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА (7 часов)

Тема содержит уроки, в ходе которых предполагается закрепление знаний, полученных в процессе изучения курса «Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру». Важное место в процессе изучения данной темы занимает продолжение разговора о жанровой и видовой специфике изобразительного искусства. Особое внимание обращается на выразительные средства живописи, скульптуры, графики и народного искусства, так как эти знания являются основополагающими в процессе изучения последующих тем данного курса.

ТЕМА 2. ЧТО ТАКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ? (3 часа)

Материал темы направлен на формирование у учащихся понимания такого ключевого понятия изобразительного искусства как художественный образ. На основе метода сравнительного анализа, используемого при рассмотрении живописных произведений отечественных и зарубежных художников, у учащихся формируется представление о роли творческой фантазии и воображения художника в создании картины. В то же время понимание используемых художником приемов и средств развивает у них чувство сотворчества в восприятии художественного памятника.

ТЕМЫ 3. ПУТЬ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ (3 часа)

В процессе изучения темы на примере рассмотрения картины Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» у учащихся формируется представление о создании художественного образа от его зарождения до воплощения в законченном художником произведении. Дети знакомятся с использованными художником литературными и археологическими источниками, возможностями его богатой творческой фантазии. На основе изучения материалов уроков у учащихся формируется представление о картине как результате творческого поиска художника и большой предварительной работы.

ТЕМА 4. МОДЕЛЬ И ОБРАЗ (5 часов)

Тема «Модель и образ» является ключевой в понимании процесса создания портретного образа. На протяжении пяти уроков учащиеся рассматривают аспекты взаимоотношений художника и модели, включая автопортрет, в процессе которых происходит воплощение портретного образа. Особое внимание при этом уделяется содержанию портретного образа, формированию представлений о проблеме внешнего и внутреннего сходства в портрете и особенностям восприятия портретного жанра зрителем.

ТЕМА 5. ПРЕДМЕТ И ФОРМА (5 часов)

В пяти уроках темы рассматривается зависимость образования пластической формы произведения от своеобразия восприятия художником предмета и материальной среды. Учащиеся знакомятся с богатством и разнообразием окружающих человека предметов, которые, становясь объектами натюрморта, отражают взаимоотношения человека с предметным миром и «взаимоотношения» между самими предметами. В процессе постижения материала уроков у учащихся формируется представление о роли индивидуального восприятия художником предмета и особенностях творческого поиска в создании художественного образа, в котором переосмысленная форма является духовной основой произведения.

ТЕМА 6. ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ (ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПЕЙЗАЖА) (5 часов)

Пейзаж относится к основным видам изобразительного искусства, так как природа помогает человеку понять и осмыслить действительность и самого себя. Постигая материал уроков, учащиеся знакомятся со спецификой работы художника-пейзажиста, ролью этюда в создании пейзажного образа, соотношением красоты и правды в пейзажном образе. Вглядываясь в полотна мастеров разных эпох, они учатся не только эмоционально переживать произведения пейзажного жанра, но и глубже познавать жизнь прошлых поколений, их взаимоотношения с окружающим миром, что способствует качественному изменению сегодняшнего отношения к природе.

ТЕМА 7. В МУЗЕЙ БЕЗ БИЛЕТА (3 часа)

Жизнь современного ребенка неотъемлема от компьютера. Правда, в начальной школе дети чаще всего используют компьютер как инструмент для игр, а не как средство интеллектуального и творческого развития. В то же время, в период обучения в начальной школе компьютер становится подспорьем в учебе. Увеличивается количество энциклопедий, словарей и мультимедийных обучающих курсов, ориентированных на возраст от 7 до 12 лет. Постигая материал уроков данной темы, учащиеся знакомятся с особенностями работы в интернете, открывают для себя мир музейных сайтов, что не только повышает их адаптивную способность к современным формам получения и обработки информации, но и расширяет художественный кругозор.

ТЕМА 8. ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ (4 часа)

Завершая изучение курса «В мире художественных образов», учащиеся должны обладать навыками визуальной грамотности и опытом общения с произведением изобразительного искусства, опытом восприятия художественного образа. Постигание этих навыков непосредственно связано с материально-художественной деятельностью, с упражнениями в наблюдательности, визуальной зоркости, развитием творческого мышления и воображения.

В связи с этим уроки повторения рекомендуется построить по принципу серии творческих заданий, сориентированных на знания, полученные в ходе изучения материала курса и комплекса творческих заданий. Тема содержит два урока на повторение фактического материала и закрепление навыков восприятия художественного образа, один урок для выполнения этюдов на пленере, один на проведение выставки работ и оформление творческой странички на сайте школы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ» для 4 класса начальной школы

Номера тем и уроков	Название тем и уроков	Кол-во часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
Тема 1.	Изобразительное, народное искусство и архитектура	5	2	7	
Тема 2.	Что такое художественный образ?	2	1	3	
Тема 3.	Путь к художественному образу	2	1	3	
Тема 4.	Модель и образ	4	1	5	
Тема 5.	Предмет и форма	4	1	5	

Тема 6.	Образы природы	4	1	5	
Тема 7.	В музей без билета	2	1	3	
Тема 8.	Чему мы научились	2	1	3	Викторина
	Всего часов	25	9	34	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ»

для 4 класса начальной школы

Номера тем и уроков		Название тем и уроков	Страницы тетради для творческих работ	Номера иллюстраций на диске
	Тема 1.	Изобразительное, народное искусство и архитектура (7 часов)		
1	1 урок	Что мы знаем об изобразительном искусстве?	с.1–7	ил.1–5
2	2 урок	Виды живописи	с.8–10	ил.6–9
3	3 урок	Жанры живописи	с.11–14	ил.10–14
4	4 урок	Графика	с.15–20	ил.15–20
5	5 урок	Скульптура	с.21–22	ил.21–25
6	6 урок	Архитектура		ил.26–37
7	7 урок	Народное искусство	с.23–27	ил.38–43
	Тема 2.	Что такое художественный образ? (3 часа)		
8	1 урок	От визуального объекта к художественному образу	с.28–29	ил.1–6
9	2 урок	Образ и воображение	с.30–31	ил.7–9
10	3 урок	Воображение и художественный образ.	с.32–33	ил.10–14
	Тема 3.	Путь к художественному образу (3 часа)		
11	1 урок	Через реальное событие в историческое прошлое	с.34–36	ил.1–10
12	2 урок	Воплощение замысла	с.37–38	ил.11–15
13	3 урок	О чем картина «Последний день Помпеи»?		ил.16–20
	Тема 4.	Модель и образ (5 часов)		
14	1 урок	Модель и образ	с.39–41	ил.1–7
15	2 урок	Что главное в портрете?	с.42–43	ил.8–13
16	3 урок	Наедине с собой. Автопортрет	с.44–45	ил.14–19
17	4 урок	Боги, герои и люди	с.45–46	ил.20–24
18	5 урок	Портретные образы	с.47–49	ил.25–27
	Тема 5.	Предмет и форма (5 часов)		
19	1 урок	Человек в мире предметов	с.50–53	ил.1–4
20	2 урок	Цветы, фрукты и не только...		ил.5–9
21	3 урок	В лаборатории художника	с.54–55	ил.10–13
22	4 урок	В лаборатории художника. Продолжение	с.56	ил.14–17
23	5 урок	Практическое занятие		ил.18–20
	Тема 6.	Образы природы (5 часов)		
24	1 урок	Наедине с природой. Первая встреча	с.57–58	ил.1–6
25	2 урок	Учиться жизни у природы	с.59–62	ил.7–11
26	3 урок	Красота и правда	с.63	ил.12–15
27	4 урок	Красота и правда		ил.16–19
28	5 урок	Образы природы. Рисуем пейзажи	с.64–69	ил.20–21
	Тема 7.	В музей без билета (3 часа)		
29	1 урок	Музей в компьютере, компьютер в музее: Информационные технологии в музейной среде		
30	2 урок	В музей без билета		

31	3 урок	В музей без билета. Продолжение		
	Тема 8.	Чему мы научились (4 часа)		
32	1 урок	Повторение	с.70, с.71–72	ил.1–7
33	3 урок	Этюды на пленэре	с.73–74	
34	4 урок	Выставка в классе и в Интернет	с.75–78	
Рекомендованы 3 экскурсии в Русский музей.				

Список литературы.

4 класс «В мире художественных образов»

1. Александров В.Н. История русского искусства: краткий справочник школьника. – Минск. 2007
2. Арихейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. 1994.
3. Бойко А.Г. Информационно – коммуникационные технологии в музейно-педагогической деятельности. СПб. 2007
3. Ван Гог. Письма. Л.М. 1966.
4. Гийу Ж.Ф. Великие полотна. М. 1995.
5. Днепров А.Г. Защита детей от компьютерных опасностей. СПб. 2008
6. Ельшевская Г.В. Модель и образ. Концепция личности в русском и советском живописном портрете. М. 1986.
7. Искусство Сост. К. Люцис. М. 2001.
8. Искусство. Мифология. Изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кино: энциклопедический словарь школьника. Сост. П.кошель. – М. 2000
9. Картины о жизни. Русская жанровая живопись середины 19 нач. 20 века из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Авт. Сост. П. Климов – СПб. 2007
10. Соколова Н.Д. беседы об изобразительном искусстве. Учебное пособие. СПб 2003
11. Столяров Б.А. жанры живописи: учебное пособие СПб 2004
12. Столяров Б А. Язык изобразительного искусства. учебное пособие СПб 2004
- 13.Энциклопедия мировой живописи. Сост. Т.Г. Петрова М.2000\
14. Шедевры живописи из собрания лучших художественных галерей Европы. СПб., 1995.
15. Шедевры музея Орсе: каталог-альбом – отв. ред. Т.Карпова, Е. Селезнева; Пер. с фр. Е. Селезнева. – М., 2006.

Учебно-методические
средства обучения.

Материально-техническое обеспечение	Методическое обеспечение	Цифровые образовательные ресурсы.
Компьютер Мультимедиа проектор Телевизор, Экран.	Музейно- педагогическая программа «Здравствуй, музей» Б.А. Столяров, Н.Д.Соколова, Т.А.Барышева, О.Р.Лузе, Л.А. Гольтякова. Мир музея. СПб. 2009 Тетради для творческих работ.	Цифровые образовательные ресурсы. СД – диски: «Мир музея» «Жанры живописи»