

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

ПРИНЯТА
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 10
от 29 августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МАОУ СОШ № 32
№ 31 от «01» сентября 2025 г.
введена в действие с 02.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

художественной направленности

«Образ и мысль»

4 год обучения

Возраст обучающихся: 10-11 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:

Заплатина Елена Александровна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Екатеринбург, 2025

Содержание	Страница
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Пояснительная записка	3
1.2. Цель, задачи программы	8
1.3. Содержание программы Учебный план Содержание	8
1.4. Планируемые результаты.	18
2.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	19
2.1.Условия реализации программы	19
2.2.Формы контроля/ аттестации	19
2.3.Оценочные материалы	19
2.4.Методическое обеспечение	19
2.5.Список литературы	20

Приложение 1. Мониторинг отслеживания образовательной деятельности

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ОБРАЗ И МЫСЛЬ» 4 год обучения ориентирована на развитие личности ребенка, формирование его художественно-коммуникативных навыков.

Направленность программы – художественная.

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 N 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196;

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН);

5. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».

6. Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;

7. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №186 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Образовательная деятельность обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Образ и мысль» направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся, в том числе на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, их духовно-нравственное воспитание, а также на удовлетворение их потребностей в художественно-эстетическом развитии.

Актуальность. Одной из важнейших задач образования является становление самостоятельности как устойчивой черты характера детей. Успешность решения этой задачи обусловлена состоянием познавательной активности детей, для стимулирования и поддержания которой нужна среда, обеспеченная условиями для самостановления обучаемых.

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса младших школьников посредством среды с применением произведений искусства (слайдов), показало, что в такой среде гармонизируется развитие детей, происходит формирование базовых мыслительных и коммуникативных способностей, воспитывается активное познавательное отношение к объектам культуры, удовлетворяется стремление детей к деятельному общению.

Образовательный процесс направлен на формирование общих учебных навыков, обусловленных следующими новообразованиями:

- умением смотреть, видеть и самостоятельно воспринимать предметы и явления окружающего мира;
- умением слышать и воспринимать объяснение, сопоставлять и отстаивать точки зрения;
- обретением способности к концентрации внимания, навыков преобразования разного рода информации;
- повышением уровня развития основных психических процессов (логическое и образное мышление, воображение, память, внимание, речь);
- укреплением внутренней силы личности.

Программа дополнительного образования "Образ и мысль", разработана группой психологов, искусствоведов, педагогов Санкт-Петербурга. Программа ориентирована на учащихся начальной школы и основана на психологических теориях когнитивного развития Ж.Пиаже и Л.С. Выготского, а также на теории стадий эстетического развития американского психолога А.Хаузен, практические разработки педагогов Л.М. Ванюшкина, Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова.

Программа дополнительного образования «Образ и мысль» является общекультурной модифицированной программой культурно-развивающей направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам восприятия объектов окружающего мира (при фактическом использовании в качестве объекта познания репродукций, диапозитивов, слайдов произведений искусства).

Занятия по программе позволяют учащимся удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной и общекультурной области, развить и обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения основных тем программы. В ходе последовательного, поэтапного прохождения курса обеспечивается целенаправленное педагогическое воздействие, благотворно влияющее на развитие учащихся, закладывающее фундамент в становление целостной индивидуальности.

В результате изучения материала программы «Образ и мысль» у учащихся целенаправленно развивается визуальное мышление, формируется гармоничная

эмоциональная сфера, эстетический вкус, проявляются творческие способности.

В основу программы дополнительного образования «Образ и мысль» положена концепция формирования умственных действий и понятий, реализуемая в ходе учебных занятий под руководством и с непосредственным участием как педагога, так и всего учебного коллектива.

Новизна. Программа ориентирована на целостное освоение материала: учащийся эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно-коммуникативные навыки, совершенствуется в практическом общении, реализуется в мыслительном творчестве. Эпизодические посещения музеев, «встроенные» в программу, позволяет учащемуся расширить кругозор и получить дополнительные начальные навыки грамотного восприятия объектов искусства.

Уникальность программы состоит в технологичности методики, особом интерактивном методе организации занятий, построенных на основе совместного обсуждения учениками произведений искусства. Программа принципиально отличается от программ эстетического цикла ориентацией, в первую очередь, на организацию взаимодействия учеников с произведением искусства, а не на передачу информации.

Педагогическая целесообразность. Программа курса нацелена на создание педагогических условий для реализации целостного подхода к образованию детей, творческому их становлению средствами произведений искусства, а также на осуществление практико-ориентированного подхода к развитию мышления ребёнка посредством приобщения его к совместному поиску истины и дискуссии.

В курсе «Образ и мысль» комплексно присутствуют: интеллектуально-познавательные составляющие: логические, развивающие мыслительную деятельность; эстетические и художественно-изобразительные, развивающие художественную одарённость; досуговые и социально адаптирующие составляющие.

Программа курса, реализуемая в игровой форме, вносит в образовательный процесс немало специфического. Так дети вовлекаются в "мир культуры" (в широком смысле), или: в мир общения (восприятие, самовыражение, убеждения, поведение, этика, риторика, интеллект, коммуникация); в мир искусства (творчество, эстетика, познание культурных ценностей); в мир науки, техники и технологии (творчество, логика, деятельность человека среди природы).

Принципы построения программы:

- Постепенность и последовательность.
- Единство образовательных задач, требований жизни, интересов развития личности.
- Акцентирование занимательности.
- Возврат к пройденному ранее содержанию, с тем чтобы применить его в качестве основы или элемента для формирования содержания других разделов.

Отличительной особенностью программы «Образ и мысль».

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих начальных художественных знаний.

Программа «Образ и мысль» 4 год обучения раскрывает содержание по теме года «Как картину написали». В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из познавательной активности учащихся и степени усвоения ими учебного материала.

Данную программу следует рассматривать как мощный стимул для интеллектуального и эстетического развития учащихся, т.к. она позволяет заложить базовые основы межличностного общения детей и пробудить интерес к познанию достижений человечества в области культуры и искусства.

Занятия по программе развивают навыки визуального восприятия, аргументации, способствуют эстетическому развитию, развитию речи, логического мышления, формированию культуры дискуссии.

В определенном смысле имеет место терапевтический эффект программы: повышение у учащихся самооценки, коммуникативной компетентности, умения принимать точку зрения другого.

Программа способствует формированию толерантности учащихся и учителя, а также учит педагога ведению "направленной" ("фасилитированной") дискуссии.

Формы и методы реализации практического компонента дисциплины. В технологию реализации программы включается следующий комплекс методов и приемов:

- насыщение развивающей среды зрительными образами;
- включение терминологических средств изобразительного искусства;
- использование диалоговой формы проведения занятий;
- применение репродукций (слайдов) реальных произведений искусства в качестве «базовых форм», подлежащих изучению;
- стимулирование творчества с помощью совместной деятельности в коллективе;
- адаптация содержания и степени сложности изучаемых вопросов программы под познавательные возможности и текущие результаты обучения каждой группы.
- В процессе занятий используются различные методы и способы обучения:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, обсуждение, опрос)
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций)

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию (в основном методического и технологического характера);
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
- групповой – организация работы в группах.

В процессе проведения занятий используются практические формы занятий - дискуссия с элементами игры и соревнования.

Программа реализуется при соблюдении следующих условий:

- содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит характер проблемной ситуации;
- совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания»;
- используется активизирующая детей форма соревнования;
- осуществляются выходы в другие предметные циклы;
- занятия организованы в диалоговой форме и др.;
- включены формы, способствующие усилению мотивации (экскурсии);
- инициируется творческая активность (оказывается исключительное внимание к попыткам ребёнка формировать свой взгляд на изучаемые вопросы).

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 10 до 11 лет. Набор учащихся свободный.

Режим занятий: 1 час в неделю, время проведения занятия - 40 минут.

Объем программы: 33 часа в год.

Срок освоения программы: 33 недели.

Уровень освоения программы: «базовый».

Формы организации образовательного процесса: групповая. Количество детей в группе: от 10 до 17 человек.

В период приостановки образовательной деятельности в связи с ростом заболеваемости населения вирусными инфекциями образовательный процесс организуется с применением дистанционных технологий

Виды занятий: совместное рассматривание и обсуждение произведений изобразительного искусства, организованное открытыми вопросами учителя и его парафразами ответов учащихся; индивидуальное раскрытие смысла, работа в группах.

Формы подведения итогов реализации: открытое занятие для родителей

1.2. Цель, задачи программы

Цель программы (базовый уровень) – создание условий для развития интеллектуального и эстетического развития учащихся, мыслительных и художественно-коммуникативных их способностей в процессе рассматривания произведений изобразительного искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- знать и использовать ведущие вопросы диалога в дискуссии: Что происходит на картине? Что видно на картине, а о чём можно только догадываться? На что хотел обратить наше внимание художник (фотограф)? Какое настроение (ощущение) хотел выразить (передать) художник? Узнаем художника по его произведениям, Как написали картину.

- иметь представления об основных понятиях и базовых принципах изобразительного искусства (образ, анализ происходящего, бытовой жанр, портретный жанр, исторический жанр, гравюра, ракурс, замысел, художник-мастер, стиль, композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства);

- уметь определять стили разных художников;

- сформировать представления и навыки восприятия зрительных образов, формировать умения анализировать и обобщать;

- сформировать умения формулировать собственные мысли, аргументировать точку зрения.

Развивающие:

- сформировать внутреннюю познавательную мотивацию, обогащать и укреплять эмоционально-волевую сферу;

- развить внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение;

- развить художественный вкус, творческие способности и фантазию у учащихся;

Воспитательные:

- воспитать интерес к искусству и человеку в искусстве;

- сформировать культуры общения и культуру слушания, подготовленную к полноценному эстетическому восприятию искусства;

- воспитать коммуникативные качества личности.

1.3. Содержание программы

Учебный план

4 год обучения

Как написали картину

№	Наименование темы	Кол-во часов			Формы аттестации/ контроля	
		Всего	из них			
			Теория	Практика		
	Что видно на изображении, а о чем мы можем только догадываться?	3	0,6	2,4	Собеседование наблюдение	
1.	Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в картинах в жанре группового портрета.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение	
2.	Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в картинах в жанре пейзажа.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение	
3.	Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение	

	картинах в жанре натюрморта.				
	На что хотел обратить наше внимание художник (фотограф)?	10	2	8	Собеседование наблюдение
4.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах о цирке.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
5.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах о музыкантах.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
6.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах исторического жанра.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
7.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах с одинаковым сюжетом.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
8.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах в жанре пейзажа.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
9.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах портретного жанра.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
10.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах в жанре натюрморт	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
11.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах бытового жанра.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
12.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в японской гравюре.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
13.	Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах анималистического жанра.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
	Какое настроение (ощущение) хотел выразить (передать) художник?	10	2	8	Собеседование наблюдение
14.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре пейзажа.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
15.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах , изображающих музыкантов.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
16.	Связь настроения и средств художественной выразительности в натюрмортах художников разных стилей.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение

17.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах героической тематики.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
18.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах, где главные герои – дети.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
19.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре портрета.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
20.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах художников импрессионистов.	1	1,2	4,8	Собеседование наблюдение
21.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре семейного портрета.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
22.	Связь настроения и средств художественной выразительности в разных видах искусства: лубок, цветная гравюра, картина маслом.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
23.	Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре портрет в роли.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
	Узнаем художника по его произведениям	10	2	8	Собеседование наблюдение
24.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах А. Матисса.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
25.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах М. Шагала.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
26.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах К. Малевича.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
27.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах В. Ван Гога.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
28.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах русского художника В. Перова.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
29.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах З. Серебряковой.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
30.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах Б. Кустодиева, П. Пикассо.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
31.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах русских художников 19 века.	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
32.	Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение

	картинах художников примитивистов .				
	Обобщающий урок «Как написали картину».	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
33.	Целостное восприятие произведения искусства Посещение музея изобразительного искусства Екатеринбурга	1	0,2	0,8	Собеседование наблюдение
	Итого:	33	7,2	26,8	

Содержание программы

4 год обучения

Раздел 4.1. Что видно на изображении, а о чем мы можем только догадываться?

Тема№1 Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в картинах в жанре группового портрета.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к пространству и границам изображения, а также к особенностям их предъявления зрителю.

Ф.Славянский. Семейная картина.1851г.

И.Билибин. Иллюстрация к сказке «Пёрышко Финиста ясна сокола»

Тема№2 Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в картинах в жанре пейзажа.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к пространству и границам изображения, а также к особенностям их предъявления зрителю.

А.Корзухин. Птичьи враги.1887г.

А.Пластов. Первый снег.1946г.

Тема№3 Особенности предъявления зрителю пространства и границ изображения в картинах в жанре натюрморта.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к пространству и границам изображения, а также к особенностям их предъявления зрителю.

А.Матисс. Красные рыбки.1911г.

Раздел 4.2. На что хотел обратить наше внимание художник (фотограф)?

Тема№4 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах о цирке.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

Н.Сапунов. Карусель.

Фотографии цирка Дю Солей.

Тема№5 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах о музыкантах.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

К.Шпицвег. Испанская серенада.1864г.

Древнеегипетская стенная роспись. Музыканты на пиру.15в. до н.э.

Тема№6 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах исторического жанра.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

Жак Луи Давид. Клятва горацев.1795г.

Штандарты войны и мира.3 тыщи лет до н.э.

Тема№7 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах с одинаковым сюжетом.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

Неизвестный китайский художник.12 век.Озорные сельские школьники.

П.Пнин. Игра в шашки.1824г.

Тема№8 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах в жанре пейзажа

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

Ф.Васильев. Деревенский двор.

Р.Фальк. Пейзаж с парусом.

Тема№9 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах портретного жанра.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

П.Гоген. Сладкие грёзы.

Б.Кустодиев. Купчиха за чаем.1918г.

Тема№10 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах в жанре натюрморт

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

И.Михайлов. Овощи и фрукты.

П.Кузнецов. Натюрморт с японской гравюрой. 1912г.

Тема№11 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах бытового жанра.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

П.Брейгель Охотники на снегу. 1565г.

Роспись на гробнице. Охота на водяных птиц в нильских зарослях. 1400г. до н.э.

Тема№12 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в японской гравюре.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

Кацусмка Хокусай. Большая волна.

Н.Котел, В.Вышинский. Иллюстрации к книге Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»

Тема№13 Замысел произведения и выразительные средства, используемые художником в картинах анималистического жанра.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к замыслу произведения и выразительным средствам, используемым художником (фотографом).

А.Руссо. Тропическая гроза с тигром. 1891г.

М.Рахлеева. Друзья. 1981г.

Раздел 4.3. Какое настроение (ощущение) хотел выразить (передать) художник?

Тема№14 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре пейзажа.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Ф.Буше. Лес. 1740г.

М.Сарьян. Ереван. 1924г.

Тема№15 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах, изображающих музыкантов.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

П.Лонги.Концерт.1741г.

Этрусская стенная роспись. Играющий на авлосе и кифаре. 475г. До н.э.

Тема№16 Связь настроения и средств художественной выразительности в натюрмортах художников разных стилей.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

И.Хруцкий Цветы и фрукты.1836г.

К.Малевич. Натюрморт.1908г.

Тема№17 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах героической тематики.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Новгородская икона 14 века. Чудо Георгия о змие.

Д.Ривера. Аграрный вождь Сапата.

Тема№18 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах, где главные герои – дети.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Г.Терборх. Мальчик, ищущий блох у собаки.

Б.Кустодиев. Японская кукла.1908г.

Тема№19 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре портрета.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Д.Левитский. Портрет Хрущёвой и Хованской.

А.Миганаджян. Восточный мотив.1918г.

Тема№20 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах

художников импрессионистов.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

К.Писсаро. Женщина с ребёнком у колодца. 1882г.

Ф.Жерар. Ж.Б.Изабэ, художник-миниатюрист, со своей дочерью. 1795г.

Тема№21 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре семейного портрета.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Леонардо да Винчи.мадонна с младенцем. 1491г.

Р.Гуттузо. Отец и сын.

Тема№22 Связь настроения и средств художественной выразительности в разных видах искусства: лубок (цветная гравюра), картина маслом.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

Русский лубок. Мыши кота погребают. 1760г.

П.Гоген. Таитянские пасторали. 1893г.

Тема№23 Связь настроения и средств художественной выразительности в картинах в жанре портрет в роли.

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к настроению картины, ее выразительным средствам и связям настроения и средств художественной выразительности.

А.Ватто. Жиль. 1717г.

К.Брюллов. Вольтижер. 1828г.

Раздел 4.4. Узнаем художника по его произведениям.

Тема№24 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах А. Матисса.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым

художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

А.Матисс. Красная комната.

А.Матисс. Красные рыбки.

Тема№25 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах М. Шагала.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

М.Шагал. Прогулка.

М.Шагал. Я и моя деревня.

Тема№26 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах К. Малевича.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

К.Малевич. Чёрный квадрат. 1915г.

К.Малевич. Красный квадрат. 1915г.

К.Малевич. Автопортрет. 1933г.

К.Малевич. Супрематическая композиция. 1916г.

Тема№27 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах В.Ван Гога.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

В.Ван Гог. Крестьяне.

В.Ван Гог. Фермер Ван.

В.Ван Гог. Подсолнухи.

Тема№28 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах русского художника В.Перова.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

В.Перов. Савояр.

В.Перов. Тройка.
В.Перов. Охотники на привале.

Тема №29 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах З.Серебряковой.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

З.Серебрякова. Беление холста.
З.Серебрякова. Карточный домик
З.Серебрякова. Мароканские пейзажи.

Тема №30 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах Б. Кустодиева, П.Пикассо.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

Б.Кустодиев. Большевик.
Б.Кустодиев. Масленница.
Б.Кустодиев. Портрет Ф.Шаляпина.
П.Пикассо. Три музыканта.
П.Пикассо. Герника.
П.Пикассо. Первые шаги.

Тема №31 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах русских художников 19 века.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника.

И.Репин. Запорожцы. Не ждали.
В.Суриков. Взятие снежного городка. Боярыня Морозова.

Тема №32 Композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства в картинах художников примитивистов.

Теория: Диалог с художественным изображением. Определение стиля художника.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к композиции, переднему плану, колориту и другим выразительным средствам, используемым

художником. Попытки узнавания авторской манеры выражения и изображения. Имя художника

Н.Пиросмани. Девочка с шариком.1909г. Мужчина на ослике.

А.Руссо. Фламинго. Трапеза льва.

Раздел 4.5. Обобщающий урок «Как написали картину».

Тема№ 33 Целостное восприятие произведения искусства

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства.

Практика:

Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины. Особое внимание к алгоритму вопросов, задаваемых на уроках «Образ и мысль».

П.Федотов. Сватовство майора.1848г.

Р.Ван Рембрандт. Возвращение блудного сына.1669г.

Посещение музея изобразительного искусства Екатеринбурга

Теория: Диалог с художником – автором произведения искусства.

Практика: Совместное рассматривание произведений изобразительного искусства. Обмен наблюдениями и впечатлениями от картины в залах музея.

Слайды с картин из Музея изобразительных искусств г. Екатеринбурга

(рекомендуемый обязательный минимум, представленный не только в оригинале, но и на слайдах):

1. Судейкин Маскарад. Картон, темпера. 32*42 см.
2. Н.К. Рерих (1874-1947). Древний город. 1908 г. Бумага, карандаш, тушь, перо. 20*28 см.
3. Сверчков Охота с борзыми. Холст, масло. 58,5*118,5 см.
4. Ф.С. Журавлев (1836-1901). У больного ребенка. Холст, масло. 41*51 см.
5. неизв.художник Пейзаж Екатерининской эпохи. Холст, масло. 103,5*132, 5 см.
6. Л.И. Соломаткин(1837-1883).Метель.1876г.Холст, масло.65*89см.
7. С.А. Виноградов На даче. Терраса.
8. К.Ф. Юон(1875-1958). На водопое. 1916 г.Холст, масло. 80*120см.
9. К.Е. Маковский (1839-1915). Наставление бабушки. 23,7*27,7 см.
10. Расих Ахметвалеев Теплый день.

1.4. Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты:

- знают и используют ведущие вопросы диалога в дискуссии: Что происходит на картине? Что видно на картине, а о чём можно только догадываться? На что хотел обратить наше внимание художник (фотограф)? Какое настроение (ощущение) хотел выразить (передать) художник? Узнаем художника по его произведениям, Как написали картину.
- имеют представления об основных понятиях и базовых принципах изобразительного искусства (образ, анализ происходящего, бытовой жанр, портретный жанр, исторический жанр, гравюра, ракурс, замысел, художник-мастер, стиль, композиция, передний план, колорит и другие выразительные средства);
- умеют определять стили разных художников;

- сформированы представления и навыки восприятия зрительных образов, формировать умения анализировать и обобщать;
- сформированы умения формулировать собственные мысли, аргументировать точку зрения.

Развивающие:

- сформирована внутренняя познавательная мотивация, обогащение и укрепление эмоционально-волевой сферы;
- развито внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение;
- развит художественный вкус, творческие способности и фантазию у учащихся;

Воспитательные:

- воспитан интерес к искусству и человеку в искусстве;
- сформирована культура общения и культура слушания, подготовленная к полноценному эстетическому восприятию искусства;
- воспитаны коммуникативные качества личности.

.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Условия реализации программы

Материально-техническое и дидактическое обеспечение

- наличие специального кабинета;
- наличие компьютера или ноутбука
- наличие проектора, экрана;
- наличие затемнения;
- стулья 10-20;
- электронная видеотека картин для занятий.

2.2. Формы аттестации/контроля

Реализация программы предполагает безотметочную форму контроля. Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий.

Итоговый контроль осуществляется в процессе итоговых занятий, открытых занятий для родителей, занятий на базе Музея изобразительных искусства города Екатеринбурга.

2.3.Оценочные материалы

Контроль полученных знаний и умений во время изучения тем осуществляется по степени активности, самостоятельности и качеству мыслительной деятельности обучающихся в ходе проведения занятий (см. в приложении 1).

Критерии:

- 0 – отсутствие качества;
- 1 – низкий уровень проявления качества
- 2 – средний уровень проявления качества
- 3 – высокий уровень проявления качества
- 4 – творческий уровень проявления качества, систематичность

Способы фиксации результатов освоения программы:

- Проведение аттестации обучающихся в начале, середине и конце года (в ходе собеседования и наблюдения за обучающимися).
- Ведение диагностического дневника «Ход и оценка результатов освоения программы».

2.4. Методические материалы

Учебно-методический комплекс:

I. Учебные и методические пособия:

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Образ и мысль» для детей 7 – 10 лет, г. Санкт-Петербург, 2009 г.
- Слайды (видеоряд) к Образовательной программе дополнительного образования детей «Образ и мысль» для детей 7 – 10 лет, г. Санкт-Петербург, СПбАППО, 2009 г.

II. Материалы из опыта работы педагога:

- Дидактический наглядный материал – слайды (репродукции) произведений искусства (см. п.1.2).
- Методические разработки к урокам по курсу «Образ и мысль».

2.5. Список литературы

Список литературы, рекомендованной для педагогов.

1. «Образ и мысль». Сборник. / Серия «Музей и Школа: диалог в образовательном пространстве», выпуск 2. — Санкт-Петербург, 1997.
2. «Как картину написали». Программа “Образ и мысль” 4 класс. Методические рекомендации. / Серия «Музей и Школа: диалог в образовательном пространстве», выпуск 8. — Санкт-Петербург, 2001.
3. Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. Образ и мысль. Образовательная программа для дошкольных учреждений и начальной школы. — Санкт-Петербург: Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга, 2000.

Список литературы, рекомендованной для детей.

4 год обучения:

1. Радиче Т., Туркон С. Виолетта путешествует по свету. Под небом

- Парижа.Издательство:Пешком в историю,2017г.
2. Маттиа Л., Анджелли А., Лоренцо Т. Леонардо.Издательство:Пешком в историю,2017г.
 3. Оскар Б. Что такое красота и искусство?Издательство:Клевер Медиа Групп,2015г.
 4. Ермильченко Н. Передвижники. Энциклопедия.Издательство: Белый город,2011г.
 5. Мейсон э. История западного искусства. От наскальных рисунков до поп-арта.Издательство:Лабиринт,2010г.
 6. Мещеряков В. Сравни картины.Издательство:Издательский дом Мещерякова,2014г.
 7. Сугрובה О. Падение Икара:Рассказ о нидерландском художнике Питере Брейгеле.Издательство:Детская литература,1984г.
 8. Маркел М.Мечтатель из местечка.История Марка Шагала.Издательство: Текст.2010г.
 9. Пивень М. Анри Матисс.Издательство:Редкая птица,2016г.
 - 10.Семёнов О. Иван Билибин:рассказ о художнике-сказочнике.Издательство:Детская литература.1996г.
 - 11.Пенроуз Э. Мальчик, который укусил Пикассо.Издательство:Арка,2016г.
 - 12.Броуч Э. Шедевр.Издательство:Розовый жираф,2011г.

Ресурсы удаленного доступа

Музеи мира:

Русский музей

<https://yandex.ru/images/search?text=музеи%20мира%20русский%20музей&stype=image&lr=54&source=wiz>

Эрмитаж

<https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D1%8D%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&source=related-2>

Музей ИЗО им. А.Пушкина

<https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&from=tabbar>

Музей современных искусств Нью-Йорк

<https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA&from=tabbar>

Лувр

<https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&from=tabbar>

Музей прадо

<https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&from=tabbar>

Музей изобразительных искусств . Бостон

<https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&from=tabbar>

Уроки тётушки Совы. Всемирная картинная галерея.

Пикассо

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE>

Рембрандт

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82>

Брейгель

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C>

Васнецов

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2>

Репин

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD>

Хокусай

<https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9>

Приложение 1. Мониторинг отслеживания образовательной деятельности

Матрица оценки качества результата образования по программе «Образ и мысль»

	Фамилия имя ребенка									
Качественные индикаторы (параметры и критерии оценки)										
1. Степень активности										
2. Степень самостоятельности										
3. Качество мыслительной деятельности										
Средний балл:										
0 – отсутствие качества 1 – низкий уровень проявления качества 2 – средний уровень проявления качества 3 – высокий уровень проявления качества 4 – творческий уровень проявления качества, систематичность										