

Рабочая программа по внеурочной деятельности

Курс: «Духовное развитие через искусство»

8 – 9 классы

Автор-составитель:

Петров Арсений Сергеевич,
заведующий кафедрой искусств

Рассмотрена на заседании кафедры
искусств,
протокол № 1 от «28» августа 2018 г.

В соответствии с Уставом «Школы Лето́во» (в дальнейшем Школа), Миссией и Политикой образовательного учреждения при разработке программ дополнительного образования учащихся составитель ориентируется на принципы, изложенные во внеакадемической программе развития учащихся, предполагающей личностно-ориентированное обучение. Программа внеакадемического развития включает 5 направлений:

- Лидерство и взаимодействие
- Творчество и изобретательство
- Социальная и гражданская ответственность
- Спорт и здоровье
- Наука и познание

В соответствии с вышеуказанными документами разработана настоящая программа дополнительного образования.

Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС и требованиями Международного бакалавриата, а также наличием широкой художественной программы. Школа сочетает в себе наилучшие традиции и опыт российского образования с передовым опытом ведущих школ мира. Особое место в образовательном процессе занимает формирование у обучающихся целостного представления о мировой культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека. Умения, передающиеся в курсе, чрезвычайно важны и нацелены на сложение потребности в творчестве и обращении к искусству как пути самореализации и самосовершенствования, а также на развитие эстетического вкуса и критическое осмысление произведений изобразительного и исполнительского искусства.

Новаторство программы обусловлено в целом условиями преподавания художественной программы в школе "Лето́во" и авторским подходом к изложению и изучению материала, в основу программы заложено развитие навыков визуальной грамотности.

Курс ориентирован на развитие первичных навыков художественного анализа, углубление знаний в области истории искусства и культуры, методологии их изучения, расширение эстетического опыта учащихся. Курс носит вводный характер и предназначен, прежде всего, для учащихся 8 и 9 классов. Программа курса взаимосвязана с углубленной программой по Искусству для 9 класса. Курс может быть продолжен в 10/11 классах за счет изучения более широкой палитры методов и их теоретических оснований, а также прохождения более сложных тем.

Цель программы:

- Формировать представление об искусстве как о части общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
- Развивать навыки творческого мышления, творческого эксперимента, развития фантазии, образного мышления, воображения;
- Уметь реализовать творческие идеи разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- Развивать потребность в общении с произведением искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации, оценки произведения искусства; формировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; воспринимать произведение искусства в широком историко-культурном контексте; выстраивать сопоставления, анализировать, интерпретировать произведения и высказывать о них собственное суждение;

Задачи:

- Развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, художественный вкус;
- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- Изучать средства и методы художественной выразительности, критически их осмысливать, оценивать их роль в создании образа и воплощении идеи художника;
- Осваивать знания о направлениях в мировой культуре, их характерных особенностях; развивать ценностно-смысловую сферу личности на основе изучения произведений отечественной и зарубежной культуры;
- Развивать способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Рабочим материалом служат адаптированные и неадаптированные научные и научно-популярные тексты, среди которых отдельно стоит выделить образцы общепризнанных историко-художественных исследований, источники, содержащие информацию об искусстве прошлого и современности, а также материалы иконографических и иконологических исследований.

Курс предназначен для учащихся 8 и 9 классов. Общее количество часов – 68 ч. Количество часов в неделю – 2 ч.

В ходе занятий обучающиеся научатся:

- Выявлять проблемы, которые могут быть решены при помощи историко- художественного анализа;
- Формулировать проблемы искусствоведческих исследований;
- Планировать программу искусствоведческого исследования;
- Различать художественные и общекультурные проблемы;
- владеть первичными навыками визуальной грамотности;
- Различать и описывать различные художественные техники; владеть специальной терминологией.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**Личностные результаты:**

Изучение теории и истории искусства в старшей школе направлено на достижение следующих целей учениками личностном плане:

- формирование способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к художественному познанию мира
- воспитание культурной идентичности, гражданской ответственности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;
- освоение системы знаний о художественных и иных видах деятельности людей, об искусстве, его сферах;
- овладение умениями получать и критически осмысливать художественную информацию и материал;
- овладение умениями сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общей ориентации в актуальных художественных событиях и процессах.

Метапредметные результаты:

В результате изучения предмета ученик должен уметь:

- описывать основные средства художественной выразительности, выделяя их существенные признаки;
- сравнивать произведений искусства, теоретические художественные утверждения, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи разных сфер художественной жизни и нравственных ценностей общества;
- аргументировать свою точку зрения относительно различных художественных явлений, процессов, институтов и т.д.
- анализировать источники, выделяя в них основные мысли авторов, дифференцировать существенное, основное от вторичного, производного.

- излагать письменно свою точку зрения относительно различных художественных явлений, и процессов в соответствии с требованиями академического письма
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала;
- осуществлять поиск информации по заданной теме из различных ее носителей; различать в информации факты и мнения;
- понимать методы историко-художественного исследования и уметь их адекватно применять

Предметные результаты:

Учебный курс направлен на формирование таких учебных результатов как уметь:

- определять основные понятия художественной области (средства художественной выразительности: линия, форма, объём, масса, цвет, тон, оттенок, насыщенность цвета, силуэт, линия, пятно живописность, графичность и т.д.);
- классифицировать основные категории на подвиды, выделять их типологии;
- выделять характеристики отдельных стилей, художественных направлений и эпох и т.д.;
- отбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки произведений искусства;
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках:
 - на использование элементов причинно-следственного анализа;
 - на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 - на определение сущностных характеристик изучаемого произведения искусства;
 - на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме как в адаптированных источниках различного типа, так и в классических источниках;
 - на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации
 - на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 - на определение собственного отношения к произведениям искусства и различным событиям художественной жизни.
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
- владеть такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
- письменно формулировать свою точку зрения в такой форме проверки знаний как эссе, открытые вопросы, рефераты, презентации, мини-исследования.

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

8 класс

№ п/п	Наименование разделов и тем	Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий по теме)
I	Искусство в жизни современного человека	
1	Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека	Формировать обобщённое представление об образной природе, основных средствах художественной выразительности различных видов искусства; постигать многообразие явлений искусства и жизни. Размышлять о специфике воплощения содержания и особенностях форм произведений разных видов искусства. Углублять знания о роли художественного образа в искусстве, о специфике художественного языка и полифункциональности искусства. Объяснять взаимосвязь науки и искусства; углублять первоначальные понятия о различии научных и художественных знаний, способов научной и художественной деятельности.
2	Художественный образ – стиль – язык	
3	Наука и искусство. Знание научное и знание художественное	
II	Искусство открывает новые грани мира	
4	Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы	Понимать эстетическую и познавательную функцию искусства; развивать способность наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной деятельности, устанавливать ассоциативные
5	Пейзаж в живописи, музыке, литературе.	

	Зримая музыка	связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
6	Человек в зеркале искусства: жанр портрета	Расширять представления о жанре портрета в искусстве; осмысление его выразительных и изобразительных функций в разные эпохи; изучение исторической эволюции жанра.
7	Портрет в искусстве России	Формировать навыки интерпретации портретов различных эпох и стилей на основе имеющегося художественного опыта, знаний, приобретённых в процессе изучения темы.
8	Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея	Анализировать содержание творчества В.-А. Моцарта, его духовной основы.
9	Музыкальный портрет	Расширять кругозор в процессе знакомства с образами композитора в разных видах искусства, раскрывающих его творчество.
10	Исторический портрет. Александр Невский	
11	Музыкальный портрет. Портрет композитора в литературе и кино	
III	Искусство как универсальный способ общения	
12	Мир в зеркале искусства	Анализировать эмоциональную составляющую искусства, его коммуникативную функцию, её значение для освоения окружающего мира, осмысления объективных явлений через их субъективное восприятие художником.
13	Роль искусства в сближении народов	Устанавливать диалогические взаимоотношения с творцами художественных произведений; через осмысление объединяющей роли искусства; понимать возможности диалога культур благодаря общечеловеческому (международному) языку искусства.
14	Искусство художественного перевода	Осознавать роль музеев в сохранении и пропаганде мировых культурных традиций.
15	Искусство – проводник духовной энергии	Рассматривать и оценивать способы художественной коммуникации, их лаконичности и ёмкости; анализировать диалог искусств как форму обращения творца произведения искусства к современникам и потомкам.
16	Как происходит передача сообщения в искусстве	Познакомиться со знаками и символами, используемыми в разных видах искусства.
17	Знаки и символы искусства	Актуализировать имеющиеся
18	Художественные послания предков	
19	Разговор с современником	
20	Символы в жизни и искусстве	
21	Звучащий цвет и	

	зримый звук	представления о таких жанрах изобразительного искусства, как портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая сцена; закрепление знаний учащихся о знаках-интонациях в музыкальном искусстве.
22	Музыкально-поэтическая символика огня	
IV	Красота в искусстве и жизни	
23	Что есть красота?	Постигать красоту как эстетическое явление в природе, в человеческих отношениях, в искусстве, во внешнем облике и внутреннем мире человека.
24	Откровенье вечной красоты	Развивать чувство прекрасного при восприятии религиозного искусства (духовные стихи, молитвы, иконы, алтари); изучать символики церковных сооружений; любоваться красотой архитектуры.
25	Застывшая музыка	Анализировать идеалы красоты людей разных эпох; подбирать музыкальные ассоциации к изображениям людей в скульптуре, живописи.
26-27	Есть ли у красоты свои законы	Выявлять жизненные основы искусства, соотношения красоты и пользы в художественных произведениях в разные исторические периоды усвоение основных понятий учебной темы.
28	Всегда ли люди одинаково понимали красоту	Знакомиться с произведениями искусства, запечатлевшими образы войны, смерти, зла, трагические жизненные ситуации; понимать их познавательный, социальный и воспитательный аспект для будущих поколений.
29	Великий дар творчества: радость и красота созидания	
30	Как соотносятся красота и польза	
31	Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве	
V	Прекрасное пробуждает добро	
32	Преобразующая сила искусства	Понимать и анализировать преобразующую силу искусства, его воздействие на мысли, чувства, поступки, поведение человека, его эстетические идеалы, художественный вкус. Объяснять терапевтическую функцию искусства, его влияние на процессы жизнедеятельности людей. Приобретать знания о том, как использовать здоровьесберегающий потенциал искусства в повседневной жизни.

		Участвовать в просветительской деятельности по передаче знаний об искусстве, его законах окружающим людям.
VI	Исследовательский проект	
33-34	Презентация исследовательских проектов «Полна чудес могучая природа»	Систематизировать материал по различным линиям разработанной темы: обсуждать готовность материалов, их корректировка. Составить сценарий презентации проекта, провести репетиционную работу по исполнению музыкальных произведений, театрализаций, уточнить роли участников, родителей, объём текстов, проблемные вопросы, порядок проведения конкурсов и игр. Оценить качество мультимедийных презентаций, оформление зала, костюмов, определить состав жюри, для него составляются раздаточные материалы. Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, связанной с созданием творческой работы.

9 класс

№ п/п	Наименование разделов и тем	Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий по теме)
I	Воздействующая сила искусства	
1-2	Искусство и власть	Рассуждать о влиянии власти, государства на искусство; изучать материал учебника; анализировать художественные произведения разных эпох и стилей. Участвовать в обсуждении новых и уже известных явлений культуры и искусства, вырабатывать собственную точку зрения, фиксировать её в письменных и устных высказываниях. Самостоятельно определять цели и способы изучения новых художественных произведений.
3-4	Какими средствами воздействует искусство?	
5-6.	Храмовый синтез искусств	
7-8	Синтез искусств в театре, кино, на телевидении	

		Развивать интерес к изучению религий мира, способность уважать чувства представителей разных религий.
II	Искусство предвосхищает будущее	
9	Дар предвосхищения	Исследовать различные явления искусства, в которых их создатели предвидели научные открытия, анализировать фантастические проекты в области искусства и выявить их художественные достоинства. Осознавать значимость искусства для культурного прогресса человечества, важность научного и художественного поиска истины, пользы, приносимой как учёными, так и художниками; раскрытия творческого потенциала в любом виде человеческой деятельности для гармоничного развития культуры. Вырабатывать позитивное отношение к содержанию научных гипотез в произведениях искусства, осознавать их личностный смысл при решении учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем, обсуждать пути их решения.
10	Какие знания дает искусство?	
11	Предсказание в искусстве	
12	Художественное мышление в авангарде науки	
13-14	Художник и ученый	
15	Обобщающий урок по темам разделов: «Воздействующая сила искусства», «Искусство предвосхищает будущее»	
III	Дар созидания	
16	Эстетическое формирование искусством окружающей среды	Постижение первостепенной роли искусства в созидании окружающего человека мира, важности эстетической среды современного города (посёлка) для самоощущения человека. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, способности ценить красоту и оригинальность памятников архитектуры различных эпох, их неповторимость и значимость для культуры. Осознавать историческую, эстетическую и духовно-нравственную ценности культурной среды, рассматривать её с позиций красоты, комфорта, целостности и соразмерности частей. Развивать способность видеть прекрасное в окружающей действительности,
17	Архитектура исторического города	
18	Архитектура современного города	
19-20	Специфика изображений в полиграфии	
21	Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества	
22	Декоративно-прикладное искусство	
23-24	Музыка в быту	
25	Массовые, общедоступные	

	искусства	поддерживать стремление сохранять и приумножать эстетические объекты в повседневной жизни. Искать и систематизировать необходимую информацию для выполнения художественно-творческих заданий. Постигать духовно-нравственный смысл отечественной киномузыки, вечных тем искусства и жизни, отражённых в ней. Понимать значение киномузыки для коммуникации людей разных поколений. Размышлять на тему «Человек в поисках нравственных смыслов жизни»; изучать возможности общения разных народов благодаря музыкантам и исполнителям из разных стран мира.
26	Изобразительная природа кино	
27	Музыка в кино	
28	Особенности киномузыки	
29	Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов	
30	Обобщающий урок по разделу «Дар созидания»	
IV	Искусство и открытие мира для себя	
31	Вопрос себе как первый шаг к творчеству	Рассуждать о вечных темах искусства и жизни в процессе познания научного и художественного творчества человека; поиск ответов на вопросы, волнующие людей разных эпох, стран, религий. Изучать коммуникативные функции искусства, воплощение данной функции в художественно-творческой, индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, выражение своего отношения к различным явлениям культуры и искусства в устной и письменной речи в процессе размышлений, дискуссий, споров.
32	Литературные страницы	
V	Исследовательский проект	
33-34	Исследовательский проект	Подготовка исследовательского проекта «Пушкин — наше всё».

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса

1. Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2015

2. Искусство. 8-9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.

4. Искусство. Система заданий. 8-9 класс. ФГОС Искусство. Планируемые результаты: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Л.М.Алексеева; - М.: Просвещение, 2013.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Материальная база кабинета:

- мультимедийный компьютер;
- проектор;
- экран;
- слайд-проектор;
- видеоплеер;
- телевизор;
- музыкальный центр;
- локальная сеть;
- принтер;
- сканер;
- графический планшет;
- цифровой фотоаппарат;
- цифровая видеокамера;
- телекоммуникационный блок.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс

№ п\п	Тема	Количество часов
1	Искусство в жизни современного человека	3
2	Искусство открывает новые грани мира	8
3	Искусство как универсальный способ общения	11
4	Красота в искусстве и жизни	9
5	Прекрасное пробуждает доброе	1
6	Исследовательский проект	2
Итого: 34 ч.		

9 класс

№ п\п	Тема	Количество часов
1	Воздействующая сила искусства	8
2	Искусство предвосхищает будущее	7
3	Дар созидания	15
4	Искусство и открытие мира для себя	2
5	Исследовательский проект	2
Итого: 34 часа		