

Комитет по образованию администрации городского округа

«Город Калининград»

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 58**

Введена в действие приказом

директора МАОУ СОШ №58

от 31.08.2021 №_____

Директор

_____/Ерохина А. В./

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Школа современного искусства»

Возраст обучающихся: 14-18 лет

Срок реализации: 9 месяцев.

Автор-составитель:
педагог дополнительного образования
Поклонская Е. В.

Калининград

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Школа современного искусства» является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, имеет художественную направленность и практико-ориентированный характер обучения, предназначена для реализации в школе. В рамках обучения школьники познакомятся с миром современного искусства.

Программа дает представление об основных направлениях и тенденциях развития в области современного искусства. Предполагается создать общую картину формирования стилей нового и новейшего времени, начиная с эпохи импрессионизма до искусства наших дней, включая западноевропейское, американское (США, Латинская Америка), восточное (Япония, Китай), восточноевропейское искусство с акцентом на современном искусстве России. В ходе работы и общения развиваются такие качества психологической и деловой культуры, как терпение, точность, аккуратность, целеустремленность, появляются социальные практики.

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно нравственной установки «становиться лучше»;

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей».

Актуальность программы:

Необходимо познакомить учащихся с основными стилями в изобразительном искусстве современности, проследить их взаимосвязь, взаимовлияние, дать представление о наиболее крупных фигурах в искусстве конца XIX-XX века.

Педагогической идеей программы является создание творческой среды и дифференцированный подход к детям с учётом их физических данных и способности к восприятию предлагаемого материала.

Новизна программы заключается в нетрадиционной подаче материала, в нетрадиционности самого материала и возможности свободно выражать себя через творческую деятельность.

Педагогическая целесообразность.

Необходимо научить будущих художников и дизайнеров анализировать произведения искусства, находить элементы стиля в конкретных работах, привить интерес к самостоятельному изучению искусства, к посещению выставок искусства, развить интерес к изучению методов и способов создания художественных произведений.

Выбранные педагогом формы, методы, средства образовательной деятельности и организации образовательного процесса обеспечивают взаимосвязь выстроенной системы

процессов обучения, воспитания развития обучающихся. Методические подходы к организации образовательного процесса способствуют удовлетворению творческих, познавательных, коммуникативных потребностей детей. Поэтому данная программа педагогически целесообразна. Изучение современного искусства предоставляет школьнику возможности для проявления инициативы в деятельности и общении, способствует ценностно – смысловому самоопределению и самореализации, культурному обогащению, что свойственно возрастным потребностям ребенка.

Адресат программы: Программа детского творческого объединения рекомендуется для занятий детей 14-18 лет

В среднем школьном возрасте формируется важный показатель индивидуально-личностного развития человека – его самооценка. Она меняется под влиянием ситуации, в которой находится ребенок, от того, какие условия ему создаются, кто его окружает. Для обучающихся этого возраста ведущим видом деятельности становится общение со сверстниками и взрослыми. При создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобится, помочь другому. В этом возрасте для детей важен личный успех и его признание в обществе. С мотивацией достижения успехов совершенствуются важные личностные качества: трудолюбие, самостоятельность, ответственность. В процессе творчества формируется характер, воля, вырабатывается настойчивость и упорство. Дети могут особенно ярко раскрыть свои таланты, ощутить личный успех, выразить свою точку зрения, когда выбирают дело по своему интересу.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:

программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов 68.

Форма обучения: очная

В группе занимаются от 5 до 15 человек в зависимости от года обучения.

В объединение принимаются все желающие без учета способностей. Группы разновозрастные.

Режим занятий: - 2 раза в неделю по 2 часа

Содержание и материал программы организован в соответствии с **базовым уровнем сложности.**

Программа может варьироваться в зависимости от вырабатываемой педагогическим коллективом стратегии развития образовательного учреждения, в зависимости от материальной базы кружка, от интересов и запросов детей и их родителей.

Порядок изложения тем, количество тем, учебных часов уточняются на практике для каждой конкретной группы в зависимости от степени усвоения учебного материала и от индивидуальных способностей учащихся.

Педагог систематически осуществляет контроль усвоения программного материала, но наряду с этим развивает у детей навыки взаимо- и самоконтроля.

Творческая работа воспитанников: эскизы, проекты, макеты, презентации; принимают участие в конкурсах, фестивалях, по окончании которых подводятся итоги, отмечаются лучшие работы. Занятия в объединении призваны удовлетворять творческие, познавательные, коммуникативные и досуговые потребности детей

Цель программы: создание условий для формирования эстетического вкуса, интеллектуального развития и здоровья ребенка во взаимодействии с окружающей социальной и культурной средой посредством современных приемов творчества.

Задачи программы:

Личностные:

- развивать воображение, наблюдательность, внимание, память;
- развивать умение доводить начатое дело до конца;

-развивать трудолюбие, и ответственность за результаты своей деятельности;
-прививать навыки культуры общения и поведения в обществе - воспитывать нравственные качества личности.

Метапредметные:

- развивать мотивацию к занятию различными видами современного искусства
- развивать эстетический вкус;
-способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
-развивать умение выстраивать последовательность своих действий в процессе занятия танцами, вносить изменения в свою деятельность при возникновении трудностей и ошибок, находить способы их устранения;
- воспитывать ответственность, самостоятельность, активность, стремление достижения цели;
- воспитывать аккуратность, терпеливость.

Образовательные:

- учащиеся должны свободно владеть понятиями и языком современного изобразительного искусства.

- должны иметь начальное представление о современных технологиях в изобразительном искусстве, а также способах и методах художественного проектирования.

- учащиеся должны освоить несколько приемов и техник современного искусства и подготовить собственную работу.

Адресат программы – учащиеся 8-11 классов (14-18 лет).

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев).

Формы обучения – очная и очно-заочная.

Особенность образовательного процесса в том, что в нем сочетается индивидуальная работа, деятельность в парах и группах.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа. Всего курс рассчитан на 34 недели (68 академических часов).

Воспитательные: воспитание нравственных, морально-психологических и коммуникативных качеств.

Основные формы и методы

Формы проведения занятий:

1. Практическое занятие
2. Деловая игра
3. Круглый стол
4. Дискуссия
5. Презентация
6. Творческая лаборатория

Формы организации деятельности детей на занятии: - фронтальная – при беседе, показе, объяснении; - коллективная – при организации проблемно-поискового или

творческого взаимодействия между детьми; групповая – для выполнения определенных задач (творческих заданий).

Формы подведения итогов реализации программы – творческие работы, эссе, арт-объекты.

Формы подведения итогов реализации программы

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения осуществляются:

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования, что позволит выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом творческой деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы.

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, тестирование, упражнения, выполнение творческих и практических заданий.

Итоговая аттестация – проводится в конце обучения (апрель-май) по изученным темам, разделам для выявления уровня усвоения содержания программы. Форма проведения: тестирование, выполнение практического задания.

Учебный план общеразвивающей программы

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Самостоятельная работа	Формы контроля
		Всего	Теория	Практика		
1	Предвестники искусства XX века	8	4	4	Написание эссе	Творческие задания
2	Зарождение авангарда	8	4	4	Подготовка краткого выступления	Творческие задания
3	Зарождение постмодернизма.	8	4	4	Отчет о посещении выставки	Творческие задания
4	Конструктивизм.	8	4	4	Подготовка краткого выступления	Творческие задания
5	Вторая половина XX века.	10	5	5	Написание эссе	Эссе
6	Современное искусство	14	7	7	Отчет о посещении выставки	Творческие задания Отработка заданий индивидуально и в группах
7	Арт-объект	12	6	6	Сравнительный анализ стилей каллиграфии	Творческие работы Зачет
Итого		68	34	34		

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов, 2 раза в неделю)

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы

1 полугодие	2 полугодие	Итоговая аттестация	Всего аудиторных
-------------	-------------	---------------------	------------------

					неделя
06.09 – 31.12	17 недель	10.01 – 31.05	17 недель	23 – 31.05	34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Предвестники искусства XX века – импрессионизм, постимпрессионизм, неоимпрессионизм.

Импрессионизм во Франции.

Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Эдгар Дега. Особенности французского импрессионизма в творчестве этих художников, их отличие друг от друга. Импрессионизм – как наследник традиционного реалистического французского искусства. Революционность и новизна импрессионизма, его вклад в искусство всего XX века. Пуантизм как ответвление импрессионизма.

Постимпрессионизм во Франции. Следующий шаг в развитии искусства:

Винсент Ван Гог, Поль Гоген. Поль Сезанн – его особая роль и влияние на искусство в период вхождения в XX век.

Влияние импрессионизма и постимпрессионизма на искусство в России.

Символизм во Франции. Группа «Наби».

Символизм в России. Врубель, ранние работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина и других.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

2. Рубеж XIX-XX веков - до первой мировой войны. Формирование новых течений, групп. Зарождение авангарда.

Москва: «Союз русских художников», «Бубновый валет», «Ослиный Хвост»

Санкт-Петербург: «Мир искусства».

Русские Сезоны Дягилева в Париже. Синтетизм в искусстве.

Атмосфера Парижа рубежа веков. Парижская школа живописи. Амедео Модильяни, Хайм Сутин, Морис Утрилло, Марк Шагал, Константин Бранкузи, Александр Архипенко. Фовизм Анри Матисса. Кубизм Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Конструирование нового художественного языка. Новое понимание красоты и принципов изображения природы.

Абстракционизм Василия Кандинского, как интернациональное явление.

Германия. Дрезден (объединение «Мост», 1905 – Эрнст Людвиг Кирхнер), Мюнхен (объединение «Синий всадник», 1911 - Василий Кандинский, Франц Марк, Пауль Клее, Алексей фон Явленский). Немецкие экспрессионисты. Август Макке, Франц Марк, Эмиль Нольде, Эрнст Барлах, Эдвард Мунк, Фердинанд Ходлер, Отто Дикс, Георг Гросс.

Русский авангард. Футуристы в России. Лучизм Михаила Ларионова. Супрематизм Казимира Малевича. Павел Филонов. Кузьма Петров-Водкин. Натан Альтман.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

3. Период искусства – от первой до второй мировой войны. Зарождение постмодернизма.

Искусство поп-арта. Ready made Марселя Дюшана.

Сюрреализм – «эсперанто» искусства 1930-х годов.

Основы метафизического искусства в Италии. Джордж де Кирико, Карло Кара, Филиппо де Писис, Джорджо Моранди.

Сюрреализм – как наследник метафизического искусства. Макс Эрнст, Ив Танги, Андре Массон, Хуан Миро, Роланд Пенроуз, Марсель Громер, Альберто Джакометти, Франц Радзивилл, Ангелес Сантос, Рауль Хинкес, Оскар Домингес.

Сюрреализм, как режиссура видений. Первый шоумен - Сальвадор Дали. Рене Магритт – художник-фантаст. Поль Дельво, Рихард Ольце.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

4. Конструктивизм.

Архитектонизм Владимира Татлина, следование идеям кубизма. Конструктивизм Антуана Певзнера, Наума Габо.

Дадаизм

Рождение в Цюрихе, Швейцария. Марсель Дюшан, Курт Швиттерс, Марсель Дико, Ханс Арп, София Тойбер, Александр Архипенко,.

Ман Рэй и новая фотография.

Развитие беспредметного искусства. Василий Кандинский. Франтишек Купка, Пит Мондриан Хенрик Стажевски, Владислав Стржемински, Катаржина Кобро (Польша), Эжен Беоти (Венгрия), Ганс Хартунг, Лючио Фонтана, Генри Мур (скульптура).

Мексиканский монументализм. Хосе Клементе Ороско, Диего Ривера, Давид Альфаро Сикейрос.

Урбанистическая живопись 1930-х годов. Связь с кино. Париж: от Альбера Марке и Морису Утрилло к Марселю Громеру, Хуану Грису. Макс Бекман (Германия), Эдуард Хоппер (США).

Постмодернизм. Новые материалы. Мерет Оппенгеймер «Завтрак в меху».

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

5. Вторая половина XX века со всеми противоречиями и противоборствами на примере зарубежного и российского искусства.

Послевоенные тенденции развития западноевропейского искусства.

Основная ветвь - беспредметничество. Джексон Поллок, Марк Ротко. Виллем де Кунинг.

Терминология современного искусства. Лэнд-арт, видеоарт и так далее. Новые технологии в искусстве, компьютер.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

6. Современное искусство. Артпроектирование искусства и личности. Энди Уорхол, Сальвадор Дали.

Искусство современной Скандинавии.

Искусство андеграунда.

Московские концептуалисты.

Современная фотография.

Современные методы печатной графики.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

7. Арт-объект. Арт-объект в интерьере, ландшафте, дизайне городской среды. Искусство рукодельной бумаги. Каллиграфия.

Теория: Презентации, видеоматериалы.

Практика: Дискуссии, эссе, творческие работы.

Планируемые результаты:

Личностные результаты:

- развито трудолюбие, ответственность за результаты своей деятельности;
 - развиваются воображение, наблюдательность, внимание, память;
 - развито стремление доводить начатое дело до конца;
- должны приобрести необходимые для занятий творческой работой концентрацию внимания, аккуратность, воображение, наблюдательность,
- обучающиеся должны быть общительными, целеустремленными, иметь навыки культуры общения и поведения в обществе.

Метапредметные результаты:

- умеют ставить цель и стремятся получить результат деятельности;
- умеют выстраивать последовательность своих действий в процессе занятия различными видами рукоделия, вносить изменения в свою деятельность при возникновении трудностей и ошибок, находить способы их устранения;
- сформированы навыки изучения и постижения современной культуры

Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, просторном помещении.

Перечень оборудования:

1. Парты, столы, мольберты.
2. Компьютеры.
3. Принтер.
4. Мультимедиапроектор
5. Методическая и художественная литература

Формы аттестации

Формы подведения итогов.

Для подведения итогов освоения обучающимися программы педагогом применяются следующие формы:

-Формы выявления результатов:

Беседа, опрос, педагогическое наблюдение, открытые занятия, тестирование, анкетирование, взаимопроверка, зачёт.

-Формы фиксации результатов:

Грамоты, дипломы, анкеты, фотографии, видеозаписи, отзывы детей и родителей, портфолио.

-Формы предъявления результатов:

Открытые уроки, внутриучрежденческие, муниципальные, всероссийские и международные конкурсы, защита творческих работ, портфолио.

Итоговый контроль осуществляется по результатам участия в конкурсах, фестивалях различного уровня, по результатам сданных зачетов.

Оценочные материалы:

При проведении мониторинга результатов обучения за учебный год оценивается теоретическая и практическая подготовка.

Алгоритм учебного занятия:

Дата проведения

Раздел

Тема занятия

Возраст детей

Цель занятия, задачи

Оборудование, дидактический материал

1. Предварительная подготовка.
2. Организационный момент.
3. Основная часть.
4. Закрепление материала.
5. Подкачка и растяжка
6. Подведение итогов.
7. Рефлексия.

Основная литература:

1. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. М. «Изобразительное искусство», 1973
2. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб. Изд. «Азбука классика», 2003
3. Советское искусство 20-30-х годов. Л., «Искусство», 1988
4. Тугенхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. М. «Советский художник», 1987
5. Якимович А. Молодые художники восьмидесятых. Беседы об искусстве живописцев, скульпторов и графиков, начавших свой творческий путь в 1980-е годы. М. «Советский художник», 1990

Дополнительная литература:

1. Авангард и его русские источники. Каталог выставки в ГРМ, Германия, 1993
2. Анри Матисс. 1869-1954. Живопись, рисунок, декупажи. Каталог-альбом. М., Изд. «Галарт», 1993
3. Боулт Джон. Художники русского театра. Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. 1880-1930. М. «Искусство», 1990
4. Виктор Васнецов. Каталог выставки. М., ГТГ, 1990

5. Генри Мур: Человеческое измерение. Британский Совет. 1989
6. Герман М.Ю. Оскар Рабин. Изд. «Третья волна» Москва-Париж-Нью-Йорк, 1992
7. Давид Бурлюк. 1882-1967. Каталог выставки в ГРМ. Италия, 1995
8. Джеймс Розенквист. 1961-1991. Тампа, Флорида, 1991
9. Жан Тэнгли. Цюрих, 1990
10. Йозеф Бойс. Внутренняя Монголия. СПб, ГРМ, 1992
11. Кандинский. Каталог выставки. Л., «Аврора», 1989
12. Константин Симун. Каталог выставки в музее городской скульптуры, СПб, 1992
13. Кривцун О.А. Эстетика. М. «Аспект прессы», 2001
14. Кристиан Джон. Символисты и декаденты. М., «Искусство», 2000
15. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. М. «Изобразительное искусство», 1994
16. Курбановский А.А. Искусствознание как вид письма. СПб, 2000
17. Лианозовская группа. Истоки и судьбы. Каталог к выставке в ГТГ. М., 1998
18. Морозов и Щукин – русские коллекционеры. От Моне до Пикассо. Каталог выставки. Эрмитаж. Кёльн, 1994
19. М.К.Эшер. Графика. Арт-Родник, Германия, 2001
20. Обри Бердслей. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее. М., «Игра-техника», 1992
21. Павел Филонов. Каталог выставки. Л., «Аврора», 1988
- Петрочук О. Аристид Майоль. 1861-1944. М., «Искусство», 1977
22. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. М. «Советский художник», 1990
23. Собрание Ленца Шёнберг. Европейское движение в изобразительном искусстве с 1958 года по настоящее время. Под ред. Ханы Вайтемайер. Мюнхен, 1989
24. Современные итальянские художники. ЦДХ. ЭЛЕКТА, Милан, 1988
25. Тамайо. Живопись и графика. Москва, 1989
26. Ханс Арп. 1886-1966. Скульптура. Графика. М., 1990
27. Чегодаев А.Д. Эдуард Мане. Изд. «Искусство», 1985
28. Чугунов. Г. Мстислав Валерианович Добужинский. Л., «Художник РСФСР», 1984
29. Шедевры живописи XX века из собрания Тиссен-Борнемиса. Electa, Milano, 1988
30. Эпоха открытий. Искусство XX века во Франции. М. «Советский художник», 1989

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
6. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
7. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. № 1023 «О государственной программе Калининградской области «Развитие образования»
8. Закон Калининградской области от 01.07.2013 года № 241 «Об образовании в Калининградской области».
9. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 87-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Калининградской области»
10. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Калининградской области, утвержденные приказом Министерства образования Калининградской области от 15.06.2018 года № 700/1.