

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 197 имени В. Маркелова»**

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 197»
М.В. Васильева
«30» августа 2024 г.

**Программа дополнительного образования
«Образы России в картинах русских и советских художников»
на базе Музея боевой и трудовой славы МБОУ «СОШ № 197»**

для учащихся 5 классов
срок реализации 1 год

Автор программы:
Кондрашева Людмила Владимировна,
заместитель директора по ИЭР,
руководитель Музея боевой и трудовой славы

Северск - 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного образования «Образы России в картинах русских и советских художников» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральным государственным образовательным стандартом.
- Историко-культурным стандартом.

Программа предполагает посещение занятий 2 раза в месяц с ноября по апрель включительно (всего 12 занятий). Итоговая работа – участие в проекте «Ожившие картины».

Актуальность

Диагностика, проводимая с целью изучения уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного потенциала учащихся, показывает, что излишнее увлечение подрастающего поколения западным образом жизни, накладывается на плохое знание истории своей страны и непонимание ее места в мире. В сознании современных подростков исказились такие понятия как "Родина", "патриотизм", "семья", "семейные традиции", которые испокон веков были мировоззренческим фундаментом российского общества. Понимание этой проблемы делает первостепенной задачу воспитания молодежи на основе лучших традиций, доставшихся нам от предшествующих поколений.

Школьный музей в силу специфики своей деятельности имеет огромный потенциал участия в процессе становления личностных характеристик молодого человека, выходящего из стен школы. Важную роль в этом процессе играет художественно-эстетическое образование, способствующее обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияющее на познание нравственной стороны действительности, повышающее познавательную активность.

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира учащихся, основ нравственного воспитания, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих отношений.

Программа дополнительного образования «Образы России в картинах русских и советских художников» нацелена на духовно-нравственное воспитание молодежи посредством изучения и анализа лучших образцов творчества представителей отечественной живописи, посвятивших свои работы темам, имеющим отношение к формированию образа нашей родины.

Программа построена содержательными блоками, которые включают общепознавательный и художественно-деятельностный компоненты. В ходе занятий обучающиеся приобретут навыки, позволяющие «читать» произведения изобразительного искусства, понимать контекст художественного произведения.

Цель программы - совершенствование образовательной и воспитывающей среды школы; создание условий для самореализации школьников через погружение в смысловую канву традиционных духовно-нравственных ценностей народов, населяющих нашу страну.

Задачи программы посредством произведений изобразительного искусства:

- транслировать знания о нормах морали как базовых элементах духовной культуры общества;
- заложить основы понимания учащимися жизненных явлений через искусство живописи;
- развивать ответственное отношение к отцовству, материнству необходимое для успешной реализации собственного семейного будущего;
- обучать саморефлексии через развитие навыков обоснованных суждений, оценок, выводов;
- создать условия для развития таких умений как чувство времени, понимание причинно-следственных связей, анализа имеющейся информации;
- создать условия для формирования самостоятельности мышления;

- создать условия для развития умений творчески применять уже имеющиеся знания.

Планируемые результаты по итогам занятий:

Личностные

- формирование понимания своей принадлежности к стране, сопричастности к ее настоящему и будущему;
- формирование эмоционально-ценностного восприятия живописи как явления культуры;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное многообразие мира;
- формирование способности к сопереживанию, доброжелательности;
- приобретение позитивного опыта участия в творческой деятельности, заинтересованности в саморазвитии и самостоятельности;
- формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности, как ценностного отношения к себе и окружающим людям.

Метапредметные

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:

- использовать наблюдение для получения информации об объекте;
- проводить по предложенному плану простое исследование по установке особенностей объекта изучения;
- формулировать выводы по результатам проведенных исследований.

2. Овладение регулятивными универсальными действиями:

- понимать учебную задачу и удерживать ее в процессе учебной деятельности;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:

- строить в соответствии с поставленными задачами речевое высказывание; составлять устный и письменный текст;
- участвовать в диалоге, соблюдая правила ведения диалога.

Методы реализации программы:

Наглядный

- рассматривание книжных и электронных иллюстраций, репродукций;
- посещение виртуальных картинных галерей, музеев.

Словесный

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога;
- разбор житейских ситуаций;
- расширение словарного запаса, работа с терминами.

Практический

- выполнение творческих работ (описания, сочинения);
- реализация проекта «Ожившие картины».

Показатели результативности программы:

- наличие определенного объема устойчивых и художественно-эстетических знаний;
- развитость умений и навыков восприятия прекрасного, понимание единства формы и содержания;
- развитость воображения, образного видения;
- активность проявления ассоциативности и эмоциональной памяти;
- умение воспроизводить художественный образ адекватно авторскому, умение создавать собственный художественный образ.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I. Теоретические (вводные) занятия.

Занятие 1. 1. Для чего служат картины?

Что такое картина? Когда появились картины? С какой целью человек прибегнул к использованию техники живописи. Рассмотрим несколько произведений живописи, относящихся к разным периодам и стилям, чтобы рассмотреть их с нескольких несхожих точек зрения.

- наскальный рисунок с изображением сцен охоты 15-10 тыс. лет назад;
- греческая краснофигурная керамика (роспись тарелки "Геракл и Афина") VI век до н.э.
- Жан Клуэ "Портрет Франциска I" (1530 г.)
- Рембрандт Харменс ван Рейн "Портрет старого еврея" (1654 г.)
- М. Врубель "Царевна-лебедь" (1900 г.)
- Джексон Поллок "Алхимия"(1947 г.) (техника дриппинг – выливание и разбрызгивание красок).

В процессе изучения иллюстративного материала с помощью учителя учащиеся должны сделать вывод о том, что изобразительное искусство может выполнять разные функции: магическую, чтобы привлечь удачу на охоте, информационную для тех, кто не умеет читать, статусную показать свой достаток современникам и потомкам и просто как возможность самовыражения.

Занятие 1.2. Как смотреть на картины. 4 шага техники "видеть искусство"

Смотреть и видеть — это одно и то же или есть разница? В чем отличия этих действий? Если визуальная грамотность — это способность читать, писать и понимать визуальный язык, то **смотреть** на изображение — значит бегло читать («по диагонали»), а **видеть** — значит прочесть и понять текст. Существует техника, которая помогает понять как надо **смотреть** произведение искусства, **чтобы увидеть** его. Она включает 6 шагов, но в мы останавливаемся на 4, которые дают возможность научиться азам восприятия.

- **посмотреть** - «остановить мгновение». Здесь важна поза и отсутствие преград для зрения.
- **понаблюдать** - в этот момент зритель мысленно «разбирает» объект на части, выделяя составляющие его визуальные элементы.
- **описать** - выделенные "визуальные элементы" описываем такими какими мы их видим (цвет, свет, пространство, детали и т.д.)
- **объяснить** - объединить описанное с нашими предыдущими знаниями и любой имеющейся информацией об авторе и работе. Объяснение позволяет нам сделать вывод о предмете или объекте.

Для практической отработки 4 шагов выбираем пейзажи русских художников:

- И. Левитан "Весна. Большая вода"
- И Левитан «Золотая осень»
- А. Саврасов «Грачи прилетели»
- И. Шишкин "Среди долины ровныя..."
- Е. Волков "Золотая осень. Тихая речка"

Один – два пейзажа учащиеся смотрят и разбирают вместе с учителем, затем, работая в группе, делают первые самостоятельные шаги в освоении техники «видеть искусство».

II. Основная часть. «Образ России в работах художников-пейзажистов».

Занятие 2.1. Времена года.

Времена года – особая тема в пейзажных картинах русских художников. При изучении картин особое внимание необходимо уделить тому, как цвет, свет, линии, пространство создают атмосферу, позволяющую нам безошибочно чувствовать переходы от одного времени года к другому. Для практической отработки выбираем 5 пейзажей, один из которых учащиеся

смотрят и разбирают вместе с учителем, чтобы вспомнить как это делать. Затем идет работа в группах.

- И. Грабарь «Февральская лазурь» (для совместной работы)
- К. Крыжицкий «Весна»
- И. Шишкин «Сосны, освещенные солнцем»
- И. Прищепко «Бабье лето»
- И. Вельц «Начало зимы».

Для более эффективного результата название работы лучше сообщить только после того, как они сделают собственные выводы.

Занятие 2.2. Образ дороги в русском пейзаже.

Наша Родина с ее бескрайними просторами, пересечение которых всегда порождало в человеке самые разнообразные чувства от надежды на что-то светлое в конце пути до тревоги и страха перед неизвестностью, дала возможность художникам сделать дорогу одним из самых распространенных элементов русского пейзажа.

Для практической работы выбираем 5 пейзажей, один из которых учащиеся смотрят и разбирают вместе с учителем, чтобы вспомнить как это делать. Затем идет работа в группах.

- И. Шишкин «Рожь»
- И. Левитан «Владимирка»
- А. Саврасов «Зима»
- А. Куинджи «Радуга»
- М. Нестеров «Пустынный» (для совместной работы).

Занятие 2.3. Городской пейзаж.

Существуют разные виды городского пейзажа: урбанистический, индустриальный, ночной и т.д. На данном занятии предлагается рассмотреть те виды городского пейзажа, с которыми ученикам 5 класса будет легче работать: уличный, архитектурный, пейзаж с природными элементами.

Для практической отработки выбираем 5 пейзажей, один из которых учащиеся смотрят и разбирают вместе с учителем. Затем идет работа в группах.

- А. Боголюбов «Вид Нижнего Новгорода» (для совместной работы)
- А. Широков «Новгород»
- Ю. Пименов «Новая Москва. Театральная площадь»
- В. Паленов «Московский дворик»
- М. Воробьев «Петропавловская крепость»

III. Основная часть. «Образ России в сказках и были».

Занятие 3.1. Русские сказки в картинах В. Васнецова.

Тема русской сказки занимала важное место в творчестве русских художников. По мотивам русских сказок созданы многие известные картины. Широко известны картины В. Васнецова, с репродукциями которых и поработают ученики на этом занятии.

Для практической отработки выбираем 5 картин В. Васнецова, одну из которых учащиеся смотрят и разбирают вместе с учителем. Затем идет индивидуальная работа (в этой теме ученики вполне могут попробовать справиться с заданием самостоятельно).

- «Царевна – лягушка»
- «Витязь на распутье»
- «Аленушка»
- «Богатыри»
- «Иван-царевич на Сером Волке» (для совместной работы)

Занятие 3.2. Сюжеты русской истории в живописи.

К прошлому живописцы обращались в разные исторические эпохи и с разными целями. Существуют разные виды исторической живописи. Это могут быть масштабные полотна, батальные сцены, религиозная живопись. Некоторые картины рассмотрим на этом занятии. В

связи в том, что ученики 5 класса только что начали изучать историю в системе вся работа на уроке, идет вместе с учителем.

- В. Серов «Ледовое побоище»
- В. Серов «Петр I»
- И. Репин «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре»
- И. Репин «Иван Грозный и его сын Иван»
- В. Верещагин «Наполеон на Бородинских высотах»

IV. Основная часть. «Образ семьи в картинах русских и советских художников».

Занятие 4.1. Образ мужчины в картинах русских и советских художников.

Наши ассоциации, связанные со словом мужчина. Отец (глава семьи). Защитник. Труженик (кормилец). Эти образы возникают в нашем сознании не случайно, они связаны с теми функциями, которые исторически закрепились за мужчинами. Краткий экскурс в историю: почему мужчина стал главой семьи и ее кормильцем, почему именно мужчина воспринимается нами как человек, у которого можно просить защиты. Иллюстрируется каждый образ мужчины картиной:

- Н.К. Бодаревский "Рыбаки"
- М.И. Авилов "Поединок А. Пересвета с Челубеем"
- Н.А. Ярошенко "Кочегар"
- М.П. Труфанов «Шахтер»
- Ф.В. Шапаев «Колхозный электрик»
- Е. Н. Флёрва «Отец и сын»
- Б.И. Тарелкин «Товарищи»

Анализ совместно с педагогом делается только одной картины "Поединок". Далее ребятам предлагается работа в группах.

Занятие 4.2. Образ матери в картинах русских и советских художников.

Мама - главная женщина в жизни любого человека, именно этому образу посвящено больше всего произведений искусства, потому что самым распространенным образом матери является "мадонна" - женщина с младенцем на руках (в качестве иллюстрации предлагается посмотреть «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, иконописное изображение Богоматери). *Основная тема разговора* - каким бывает материнство.

- Б. Кустодиев "Утро"- **Материнство как счастье**
- В. Маковский "Свидание" – **Материнство как страдание**
- Ф.Решетников "Опять двойка"– **Материнство как тихое отчаяние**
- С.В. Герасимов "Мать партизана"– **Материнство как символ**

Для самостоятельной работы учащимся предлагаются следующие картины русских и советских художников:

- В. Маковский «Жница»
- Ф. Сычков «Портрет сестры»
- З. Серебрякова «Автопортрет с дочерьми»
- Б. Неменский «Мать».

Занятие 5. Образ детства в картинах русских и советских художников.

Сегодня никому не надо объяснять, что детство – особый (возможно самый счастливый период в жизни человека), что у ребенка в связи с его возрастом есть особые потребности, к которым надо быть максимально внимательными. Однако так было далеко не всегда, довольно долго **ребенок воспринимался как «маленький взрослый»** и это в значительной мере отразилось в произведениях искусства. В Русской живописи тема детства появляется в работах передвижников, которых интересует жизнь простого человека. Детство **крестьянских детей (разные проявления от труда до игр, увлечений и т.д.); детство детей, отданных в работники**

(темная сторона: болезни, голод, страдания); детство советского ребенка (наиболее счастливая сторона, семья, отдых, много солнца, воздуха, природы).

- Лукас Кранах Старший «Портрет Иоганна Фридриха Великодушного в 6 лет» (1509 г.) (иллюстрация отсутствия детства. Парадный портрет)
- Н. Ярошенко «Мальчик в саду» (1892 г.)
- В. Маковский «Игра в бабки» (1870 г.)
- В. Перов «Тройка» (1866 г.)
- А. Дайнека «В Крыму» (1956 г.)

V. Заключительная часть.

Занятие 5.1. Виртуальная экскурсия в Русский музей.

Занятие 5.2. Выполнение творческих работ.

Индивидуальная работа – иллюстрированное мини-сочинение на тему «Моя мама похожа ...» или «Моя мама не похожа...» (выдержки из лучших сочинений будут включены в итоговую презентацию).

Коллективная работа – стать героями одной из картин, которые были рассмотрены на занятиях (в рамках проекта «Ожившие картины»). Воспроизведенную картину сфотографировать с разных ракурсов. Результаты будут размещены в итоговой презентации.

Литература

1. Сьюзен Вудфорд Как смотреть картины// пер. Е. Куровой, Москва, 2019
2. Цикл передач Мост над бездной// беседы с искусствоведом П. Волковой
3. Интернет- ресурсы