

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Краснопартизанского муниципального района

Саратовской области

МОУ "СОШ с. Милорадовка"

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МОУ «СОШ с.Милорадовка»

№ 66 от 22.08.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного курса внеурочной деятельности

«Образ и мысль»

1-4 классы

с.Милорадовка 2023

Пояснительная записка

Программа адаптирована к условиям образовательных учреждений Саратовской области Колесовой Е.В., тьютором программы «Образ и мысль», методистом кафедры философии и методологии науки СОИРО

Научная редакция программы:

Л.М.Ванюшкина, кан. пед. наук, доцент кафедры истории педагогики С-Петербургского государственного университета педагогического мастерства;

Л.Ю.Копылов, методист лаборатории музейно-педагогических проектов С-Петербургского государственного университета педагогического мастерства;

А.А.Соколова, исполнительский директор Некоммерческого Партнерства содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект «Культура».

В результате тесного сотрудничества американских и петербургских специалистов модель адаптированной программы "Стратегия визуального мышления" получила название "Образ и мысль" и была доказана возможность применения метода в российских условиях. Программа органично синтезировала наработки из различных областей: психологии, педагогики, искусствоведения, лингвистики, музейной педагогики представив принципиально новую содержательно-смысловую целостность.

Программа содержит перечень художественного материала для младших школьников и может быть вполне эффективно использована для обучения других категорий «начинающих зрителей», если скорректировать методику в соответствии с возрастными и психологическими особенностями аудитории.

Перед современной школой и структурами внешкольного образования очень остро стоят проблемы создания условий для развития качеств личности ребенка, способной жить в демократическом, открытом обществе, таких как независимость, креативность мышления и способность к саморазвитию.

Совершенствование всей системы образования в нашей стране направлено на формирование творческой личности, способной постичь все многообразие окружающей реальности, установить собственную естественную связь с миром, увидеть мир не только таким, каким он существует в действительности, но и таким, каким он может быть в человеческих представлениях и образах. Для этого необходимо задействовать такой психологический механизм, который соединял бы в себе чувственные и рациональные формы познания мира, умственные действия, обусловленные с одной стороны непосредственным созерцанием, а с другой - абстрактно-логическим мышлением. Таким психическим процессом является визуальное мышление.

Одна из стратегий формирования визуального мышления основана на исследованиях Л.С. Выготского и Ж.Пиаже и теории стадий эстетического развития американской исследовательницы А. Хаузен, которая выделила и описала пять основных стадий развития эстетического восприятия: от «начинающего зрителя» до зрителя опытного. Данная методика была положена в основу развивающей образовательной программы «Образ и мысль», предметом которой являются произведения изобразительного искусства.

Особенностью данной программы является то, что она не ставит перед педагогом задачу «изучения» искусства: трансляции «готовых» знаний, предоставление информации о жизни и творчестве великих мастеров, истории создания и бытовании художественных произведений, погружения в технологию творчества и т.д. В фокусе внимания педагога оказываются глубинные личностные изменения, которые происходят в детях под воздействием общения с искусством. Именно поэтому основная методическая установка курса формулируется как своеобразное напутствие учителям: «Постарайтесь взглянуть на произведение глазами ребенка...».

Предметом курса «Образ и мысль» является не искусство, а личность ребенка, развивающаяся в процессе общения с искусством. Соответственно формулируется и **цель программы** - создание условий для развития личности ребенка в процессе самоформирования индивидуально-личностных смыслов произведений изобразительного искусства. Вместе с тем, в контексте программы «Образ и мысль» изобразительное искусство не утрачивает

своей специфической природы, не превращается в «дидактическое пособие» для составления «рассказов по картинкам». Способность искусства властно вовлекать людей в свое «энергетическое поле» дает основание для осознания процесса общения с искусством как универсальной образовательной технологией, воздействующей на личность ребенка, побуждая его к изменениям, стимулируя глубинные преобразования (развитие чувственной и логической сфер, творческого мышления, воображения и фантазии, толерантности и коллективизма, складывания системы ценностей и убеждений и пр.). На этом фоне учитель выстраивает личностно-ориентированные методики (методики группового взаимодействия, арт-терапевтические методики, методики развития мышления), создавая для каждого ребенка наиболее благоприятные условия развития.

Данная программа направлена на раскрытие творческих способностей младшего школьника средствами изобразительного искусства и имеет своей целью эстетический рост учащихся. Темпы же эстетического роста каждого ученика сугубо индивидуальны. Программа не ставит своей целью подведение всех учеников к единому результату, тем более одновременно. Результаты развития каждого учащегося соотносятся не с принятой нормой, а с его собственной точкой отсчета от начала движения.

Каковы же основные принципы программы?

Прежде всего, при обучении детей по этой программе исключается какая-либо информация о художниках или произведениях (пояснение сюжета, времени создания, особенностей образного языка). Это взаимосвязано с другим принципом программы - дать возможность ребенку (начинающему зрителю) использовать все имеющиеся у него способности воспринимать и интерпретировать произведения искусства. Отсутствие какой-либо дополнительной информации вынуждает учащегося обращаться к собственному опыту.

Эти основные принципы воплощаются в конкретной практике, организованной по особой системе, включающей в себя:

- специально подобранные художественные произведения, выстроенные в последовательные ряды для демонстрации на экране, а также картины из постоянной экспозиции художественного музея, в котором дважды в год проводятся уроки по этой программе;
- специально составленные вопросы, которые задаются детям во время рассматривания произведения;
- дискуссию по поводу рассматриваемого произведения;
- правила, которыми пользуется учитель при выполнении им роли организатора дискуссии.

Процесс общения с изобразительным искусством - это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального - с памятью и воображением; фантазии - со здравым смыслом. Более того, присущие искусству многогранность (множественность интерпретаций одного и того же произведения); поликультурность (реальная возможность «заглянуть» в иные времена, иные культурные миры); открытость (восприятие искусства - всегда творчество, всегда «путь в неизвестное»); полилогичность (никогда даже самый грамотный и просвещенный зритель в одиночку не сможет воспринять всю глубину произведений искусства, здесь рождается интерес к точкам зрения других, к диалогу как наиболее адекватному способу освоения материала) делают общение с искусством тем пространством, в котором ребенок получает возможность максимально полно реализовать свой природный и личностный потенциал.

Организационно-педагогические условия реализации технологии «Образ и мысль»

Достижение прогнозируемых результатов обеспечивается комплексом организационно-педагогических и методических условий. Прежде всего, самые простые, даже банальные технические требования подготовки занятия. Основное и главное условие заключается в том, что весь процесс работы строится как рассматривание и обсуждение изображений, которые могут проецироваться на большой экран, плазменную панель или интерактивную доску. Основная форма работы: занятия-тренинги с младшими школьниками (оптимальный состав группы – 10-15 человек).

Одним из ключевых моментов реализации технологии «Образ и мысль» является подбор произведений искусства. Правильно подобранный зрительный ряд позволит начинающему

зрителю продвинуться в освоении искусства, понять, что его личная точка зрения не является единственной или абсолютно «правильной», такой же ценностью обладает мнение других зрителей.

Для отбора произведений из мирового культурного наследия используются следующие основные критерии:

- многообразие – произведения изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох, созданные разными народами, на основании их доступности и соответствия психологическим и возрастным особенностям «начинающего зрителя»
- многозначность – зрительные образы должны быть неоднозначными, давать простор воображению и фантазии в соответствии с природой самого искусства, допускающего множественность разнообразных прочтений и интерпретаций одного и того же произведения, одновременного существования различных (иногда взаимоисключающих), одинаково «правильных» точек зрения. Именно это свойство обеспечивает диалоговый характер взаимодействия.
- доступность для данного возраста – произведения должны учитывать возможности «начинающего зрителя», быть насыщены деталями и содержать в себе возможность развернутого рассказа. При обсуждении зрители могут давать самые разные толкования, более или менее близкие идее создателя. Но для того чтобы воображение и фантазия не увели «начинающего зрителя» слишком далеко с пути, который может привести к собственно художественному прочтению произведения, необходимы детали. По мере накопления опыта рассматривания и обсуждения будут усложняться сами зрительные образы, будет появляться все больше элементов загадочности, незавершенности.

Стратегия вопросов

«Образ и мысль» реализуется с помощью специально разработанной методики, главными компонентами которой являются стратегия вопросов и организация группового обсуждения различных впечатлений и версий.

Специфика технологии «Образ и мысль» – в ее внеаудиторном характере: обсуждение начинается не с рассказа (беседы, лекции, комментария и пр.) педагога о произведении (эпохе, авторе, стиле), а с предложения всмотреться в незнакомое произведение и высказать свое мнение по поводу увиденного.

Учитель не дает предварительной информации (название, автор, время и история создания произведения, его художественные особенности), избегая ситуации, при которой направление, а чаще готовые выводы для исследования ребенку уже заданы.

В то же время отсутствие информации при работе с произведением, побуждает всматриваться в объект исследования, искать ответы в нем самом, доказывать свою версию, иными словами, создавать собственный текст. В этой ситуации очень важно, что «начинающий зритель» вынужден актуализировать собственный субъективный опыт, использовать его для интерпретации и оценки художественного образа.

Сказанное не означает, что любые сведения о произведении – тайна.

Если участники дискуссии захотят узнать имя автора или название произведения, можно предоставить требуемую информацию или помочь найти ее самостоятельно. В любом случае мотивация к такому знанию будет иной, чем отношение к трансляции чужого, не очень востребованного в данный момент текста.

Ядро технологии «Образ и мысль» – стратегия вопросов для организации группового обсуждения. Адекватным для ее реализации типом вопросов являются вопросы «открытого» характера, не имеющие однозначно правильного ответа, «провоцирующие» учащихся на самые разнообразные и нестандартные ответы, основанные на самостоятельном исследовании художественных образов. Они являются противоположностью «закрытых» вопросов, которые предполагают наличие единственного правильного ответа.

Для технологии «Образ и мысль» разработан комплекс вопросов открытого типа, которые используются в соответствии с продуманным алгоритмом. Вопросы рекомендуется предлагать один за другим (а не несколько одновременно, даже если они относятся к одной

теме), выстраивая их в логическую цепочку и не меняя формулировок.

Основу стратегии вопросов составляют три основных. Первый, запускающий механизм обсуждения направлен на первоначальное знакомство с произведением, стимулирует внимательное рассматривание и определение хотя бы в самых общих чертах того, что изображено.

Простой и общий вопрос «Что вы видите?» используется для включения в обсуждение, позволяя даже самым неискушенным зрителям перечислить, дополняя и уточняя друг друга, все, что попало в поле их зрения, отметить многочисленные детали. Так, рассматривая сценку, изображающую мастеров в кузнице, дети подробно расскажут, чем они заняты, какие инструменты изобразил художник, опишут их одежду и позы, прически и бороды. Возможно, кто-то сделает и более тонкие наблюдения, подметив яркое красное пламя в печи или отблеск огня на подкове, которую кует мастер.

В ходе обсуждения первый вопрос могут дополнять его вариации: «Что еще вы видите?», «Кто-нибудь может что-то добавить?», «Есть ли еще что-то, о чем не говорили?», способствующие более пристальному всматриванию в произведение, побуждающие искать все новые и новые детали.

Ученикам интересно не только перечислять мельчайшие детали. Акцент вопроса на происходящее помогает «начинающему зрителю» перейти на новый уровень постижения, проникнуть в те истории, которые «рассказывают» произведения, с удовольствием достраивая сюжет.

Вместе с первым вопросом «в связке» можно задавать вопросы «Что происходит на картине?», «Где происходит действие картины? Когда происходит действие картины?» – более сложные, побуждающие к осмыслению сюжета, ориентирующие на рассматривание отдельных деталей и на восприятие изображения в целом.

Триаду основных вопросов замыкает вопрос «Что ты видишь здесь такого, что позволяет тебе так думать?», который стимулирует поиск в произведении аргументов, позволяющих каждому убедительно отстаивать ту или иную точку зрения относительно рассматриваемого произведения искусства, искать и приводить аргументы в защиту своей трактовки.

Задавать этот вопрос целесообразно как уточняющий, когда уже прозвучало несколько версий и предположений. И для автора версии, и для остальных участников обсуждения будет интересно узнать, что послужило основанием для подобных заключений.

По мере накопления опыта взаимодействия с художественными произведениями реестр вопросов расширяется, появляются вопросы более узкой направленности, относящиеся, например, к персонажам картины: «Как вы думаете, кто главный герой произведения?», «Что мы можем сказать об этом человеке?» Вопросы «Что, как вам кажется, могло заинтересовать художника в этом сюжете?», «Где, как вам кажется, находился художник, когда рисовал эту сцену?» ориентируют на определение ракурсов изображения, размышления о намерениях автора.

Весь комплекс вопросов обеспечивает организацию коллективной (групповой) дискуссии, в процессе которой учащиеся могут высказывать все, что они думают, глядя на произведение искусства, аргументировать высказанные версии и реагировать на комментарии друг друга.

Организация группового обсуждения

Наиболее эффективная форма обсуждения произведений изобразительного искусства – дискуссия (от лат. *discussio* – рассмотрение, исследование). Ее методическую основу составляет такая специфическая характеристика природы искусства, как полилогичность: никогда даже самый грамотный и просвещенный зритель в одиночку не сможет воспринять всю глубину произведения искусства. Интерес к точке зрения других, к диалогу как наиболее адекватному способу освоения материала делает искусство тем пространством, в котором зритель получает возможность максимально и полно реализовать свой природный личностный потенциал, развить обычную способность зрительского восприятия, научиться видеть смысловую ткань зрительного образа произведения.

Участие в дискуссии дает ученику возможность осознать и четче выразить собственную

мысль, облечь в слова неясные ощущения и впечатления («Мысль рождается через речь». Л.С. Выготский).

Дискуссия – это «строительные леса», которые помогают подниматься к постижению индивидуально-личностных смыслов художественного образа, быстрее продвигаться в «зоне ближайшего развития». Каждый участник видит в произведении то, что в состоянии подметить в данный момент в соответствии с уже имеющимся опытом. Но сравнение своего мнения с высказываниями других помогает заметить то, чего не увидел, получить новый импульс для собственных рассуждений, даже если прозвучавшая версия совсем не соответствует его видению. Из этих разрозненных частных наблюдений постепенно и складывается общее, более глубокое и многомерное понимание произведения, одинаково значимое для всех участников обсуждения.

Самым ценным для детей в процессе дискуссии оказывается то, что каждый из них самостоятельно убеждается в возможности существования различных мнений и оценок по поводу одного и того же предмета. Ребенок начинает осознавать, что его точка зрения не единственная, что его сверстники рассуждают иначе, и их мнения равноценны. Осознание существования, помимо собственной, также и других различных и равноправных позиций, мыслей и чувств является ключевым, поворотным моментом естественного развития мышления, в том смысле, что эгоцентрическое мышление ребёнка превращается в мышление взрослого человека.

Успех группового обсуждения в значительной степени зависит от точности соблюдения определенных установок. Прежде всего, это касается переосмысления функций и социальной роли педагога в образовательном процессе. Выше уже было обоснована необходимость отказа педагога от миссии «носителя истины», его трансформацию в фасилитатора (от англ. facilitate – облегчать, помогать, способствовать; facilitator – посредник), способствующего процессу коллективного принятия решения, организатора комфортной развивающей среды, в которой ученик с удовольствием включается в напряженный процесс общения с высоким искусством. Для этого необходимо поменять некоторые психологические установки, соблюдая простые правила.

Правило первое. Начинать обсуждение не с информации о произведении, а с его рассматривания. При этом не надо торопить «начинающего зрителя», лучше дать ему возможность спокойно изучить изображение, накопить личные впечатления, сформулировать (более или менее отчетливо) свою версию.

Правило второе. Использовать вопросы стратегии визуальной коммуникации, задавать их в рекомендуемой последовательности и в соответствующих формулировках.

Правило третье. Стимулировать участников дискуссии высказываться, обязательно предоставляя эту возможность всем желающим, не прерывать выступающего, даже если он отвечает медленно, с большими паузами. Любой учитель знает, что далеко не всегда молчат те, кому нечего сказать. В любом коллективе есть формальные и неформальные лидеры, и именно эти «заданные» и устоявшиеся роли регламентируют поведение.

Правило четвертое. Проявлять искренний интерес к мнению учащихся, каким бы «примитивным» или «странным» оно ни казалось. Всячески показывать свою заинтересованность в обсуждении, и дискуссия обязательно удивит детскими открытиями, которые, возможно, поменяют и взгляд педагога на произведение, покажут то, что он не заметил.

Правило пятое. Научиться слушать, слышать и уважительно, без раздражения принимать все ответы, подтвержденные конкретными наблюдениями, даже если они кажутся совершенно неправильными, не соответствуют видению учителя или мнению авторитетных экспертов. Самая нелепая идея при более пристальном анализе может дать толчок к конструктивному решению, стать катализатором продуктивных творческих идей. Единственное условие принятия версии – ее доказательность.

Правило шестое. Прояснять высказывания, задавая уточняющие вопросы. Если есть необходимость, можно предложить ученику показать на самом изображении, что именно он

имеет в виду. При этом не стоит менять ход его рассуждений, расширяя мысль или модифицируя ее направленность.

Правило седьмое. Реагировать на каждое высказывание, показывая вербально или невербально, что версия отвечающего услышана. Для этого лучше всего использовать «язык тела»: кивок головы, жест, улыбку или сказать: «Я услышал тебя».

Правило восьмое. Не высказывать собственное мнение («правильное» мнение специалистов) до тех пор, пока участники обсуждения сами не предложат это сделать. Психологически вполне очевидно, что авторитет педагога автоматически делает его мнение приоритетным, тем самым блокируя рождение других версий (особенно несовпадающих) или направляя дискуссию в заданное русло. Однако если дети выразили желание услышать позицию педагога, это стоит сделать в завершение обсуждения, уточнив, что высказанное мнение – одно из возможных.

Правило девятое. Не спешить искусственно заканчивать обсуждение. Это стоит делать лишь в том случае, когда обсуждение затухает и версии начинают повторяться. Важной частью дискуссии является обобщение высказанных версий. Для этого авторы технологии предлагают использовать перифраз: учитель после одного или нескольких высказываний «передает» не буквально, но без искажений мысль учеников. В перифразе допустимо исправлять речевые ошибки, но ни в коем случае не рекомендуется исправлять авторское, иногда корявое высказывание ученика, снижая ценность самого высказывания.

Повторяя высказанное учеником соображение относительно произведения, учитель тем самым показывает, что он понимает и ценит каждую прозвучавшую мысль, создавая ситуацию, при которой начинающий зритель ощущает, что его высказывания важны и интересны всем.

Версии, высказанные начинающими зрителями, не всегда облечены в грамотную литературную форму, иногда высказывания звучат неотчетливо и даже коряво. Педагог делает достоянием всех участников обсуждения наиболее важное, уникальное, то, что сумел подметить именно этот ребенок. Поэтому нередко перифраз будет начинаться с фразы: «Если я тебя правильно поняла, то...»;

Перефразируя реплики детей, мы меняем только слова (например, можем перестроить предложение, убрать слова-паразиты и жаргонизмы, ввести, если это необходимо для расширения словарного запаса, специальные искусствоведческие термины) и делаем акценты на том новом, что прозвучало в высказывании учащегося.

Завершает обсуждение итоговое обобщение учителя, призванное вдохновить участников дискуссии на дальнейший поиск и познание.

Уникальность данной программы состоит в том, что она позволяет в комплексе решать такие задачи, как:

1. создание условий для развития личности учащегося, в частности, таких качеств, как независимость и креативность мышления, способность к саморазвитию, решению нестандартных задач, толерантность;
2. развитие грамотного и самостоятельно мыслящего зрителя, способного совершенствоваться на основе переживания контакта с произведением искусства;
3. развитие диалогичных и интерактивных форм организации учебного процесса;
4. расширение роли музеев в сторону решения образовательных и социальных задач.

Таким образом, программа «Образ и мысль» отвечает на запрос современной школы, находящейся на пути поиска нового личностно-ориентированного содержания и форм образования.

1 и 2 класс – «Картины рассказывают истории»

3 класс – «Вглядываясь, учимся»

4 класс – «Как картину написали»

Название курса: «Картины рассказывают истории»

1, 2 классы

Цели обучения:

- Познакомить детей с произведениями искусства разных стран и народов.
- Дать детям возможность понять, что многие произведения искусства «рассказывают свои истории».
- Укрепить в детях уверенность в том, что они способны самостоятельно интерпретировать эти истории.
- Развивать у каждого ребенка его собственное отношение к искусству.
- Помочь детям усвоить систему вопросов, используемых в программе «Образ и мысль».
- Развивать способность общения и научить детей воспринимать точки зрения других в процессе группового обсуждения.

№ урока	Название художественных произведений	Кол-во часов
Урок 1	1. Ф.М.Славянский (1819(?)-1876) "Семейная картина" ("На балконе") 1851. Холст, масло 2.И. Билибин Иллюстр. к сказке "Перышко Финиста Ясна-Сокола". М.. 1967	1
Урок 2	1.А.И.Корзухин (1836-1894) "Птичьи враги". 1887. Холст, масло 2.А. Пластов (1893-1972) "Первый снег". 1946. Холст, масло	1
Урок 3	1.А.Матисс (1869-1954) "Красные рыбы". 1911. Холст, масло 2."Рыбы". Фотография	1
Урок 4.	1.Сапунов "Карусель".Холст, масло 2.В. Бахтеев (1878-1971) Эскиз афиши для цирковых представлений. 1921. Бумага, акварель, графический карандаш, гуашь, уголь	1
Урок 5.	1.К.Шпицвег (1808-1885) "Испанская серенада". 1864. Холст, масло 2. "Музыканты на пиру" Древнеегипетская стенная роспись. Фивы, 15 в. до н. э. (деталь)	1
Урок 6	1.П.Л.Давид. (1748-1825) "Клятва Горациев". 1795. Лувр 2. Штандарт Ура. Сцена войны. Культура Месопотамии. Лазурь, раковина. Ок. 2500-г. до н.э.	1
Урок 7	1."Озорные сельские школьники", XII в. Шелк, тушь, краски 2. П.И. Панин (1803-1937) "Игра в шашки". 1824. Холст, масло	1
Урок 8	1.Ф.А. Васильев (1850 - 1873) Деревенский двор. 2.Р. Фальк (1886-1958) "Пейзаж с парусом". 1912.	1
Урок 9	1.П.Гоген (1848-1903) "Сладкие грезы". 1894. Холст, масло 2Б.Кустодиев (1878-1927) "Купчиха за чаем". 1918. Холст, масло	1
Урок 10	1. И.Михайлов "Овощи и фрукты". Холст, масло 2. П.Кузнецов (1878-1968)	1

	"Натюрморт с японской гравюрой". 1912. Картон, темпера	
Урок 11	1. П. Брейгель (1525(30)-1569) "Охотники на снегу". Холст, масло 2."Охота на водяных птиц в нильских зарослях" Роспись на гробнице Небамуна в Фивах. 1400 г. до н.э.	1
Урок 12	1.К. Хокусай (1760-1849) "Волна". 1823. 2.Н. Котел и В. Вышинский "Иллюстрация к книге Э.Распе "Приключения барона Мюнхаузена".1981	1
Урок 13.	1 А. Руссо (1844-1910) "Тропическая гроза с тигром". 1891. Холст, масло 2.М.Рахлеева "Друзья". 1981. Бумага, темпера.	1
Урок 14	Музейный урок Урок проводится на экспозиции художественного музея	1
Урок 15	1.Ф. Буше (1703-1770) "Лес". 1740. Холст, масло 2.М. Сарьян "Ереван". 1924. Холст, масло	1
Урок 16	1. Пьетро Лонги (1702 - 1785) "Концерт". 1741.. Холст, масло 2."Играющий на авлосе и кифаре", 475 г. до н.э. Этрусская стенная роспись (деталь). Тарквиния.	1
Урок 17	1.И. Хруцкий (1806 - после 1855) "Цветы и фрукты". Холст, масло 2.К. Малевич (1878-1935) "Натюрморт". 1908 или 1910-1911 гг. Бумага, акварель, гуашь	1
Урок 18	1."Чудо Георгия о змие" Новгородская икона XIV в. 2.Д. Ривьера (1886-1957) "Аграрный вождь Сапата". 1931. Фреска	1
Урок 19	1.Г. Гербах (1617-168 1) "Мальчик, ищущий блох у собаки", ок. 1675. Холст, масло 2.. Б. Кустодиев (1878-1927) "Японская кукла". 1908. Картон, темпера, цветные карандаши	1
Урок 20	1.О. Миганаджан "Танец". 1926. Холст, масло 2.Д. Левицкий (1735-1822) "Портрет Хрущевой и Хованской".. 1773. Холст, масло	1
Урок 21	1.К. Писсаро (1830 - 1903) "Женщина с ребенком у колодца". 1882. Холст, масло 2.Ф.Герард (1770-1837) "Ж.-Б. Изабэ, художник-миниатюрист, со своей дочерью". 1795.	1
Урок 22	1.Мастер полуфигур "Мадонна с младенцем" 2.Ренато Гуттузо (1912 -) "Отец и сын"	1
Урок 23	1.. П.Гоген (1848-1903) "Сумерки". Холст, масло 2."Тега, гуси, тега". 187. Лубок (Цветная гравюра)	1
Урок	1.А. Ватто (1703-1770)	1

24	"Жиль". 1718-29 гг. Холст, масло 2.К. Брюллов (1799-1852) "Вольтижер". 1820-е гг. Холст, масло	
Урок 25	1 А.Матисс (1869-1954) "Красная комната". 1908. Холст, масло 2.М.Шагал (1887-1985) "Окно в сад", ок. 1917. Бумага на картоне, масло	1
Урок 26	1.А. Тулуз-Лотрек (1864-1901) "В цирке Фернандо. Инспектор манежа". 1888. Холст, масло 2.Битва Еруслана с драконом Горынычем" Лубок, нач. XIX в. (Цветная гравюра на дереве)	1
Урок 27	1. Ван Эйк (ок. 1390- 1441) "Портрет четы Арнольфини". 1434. Холст, масло 2. М. Шагал (1887-1985) "Прогулка". 1917. Холст, масло	1
Урок 28	1. К. Малевич (1878-1935) "Дачник", 1910-12 или после 1927 г. Дерево, масло 2. В. Ван Гог (1853-1890) "Старый крестьянин". 1888.	1
Урок 29	1.Бенуа «Прогулка короля» 2.Б. Кустодиев «Ярмарка» 1906	1
Урок 30	1. Д. Веласкес «Менины» (автопортрет с членами королевской семьи). 1656 2.В. Васнецов Царевна-лягушка	1
Урок 31	П.Строев. В совхозе птицетреста. 1939 г. Н.Гончарова. Прачки. 1908 г.	1
Урок 32	Бихзаде. Постройка форта Харнавак. 1494г. Л.Плахов. В кузнице. 1845 г.	1
Урок 33	Музейный урок Урок проводится на экспозиции художественного музея	1
Урок 34	Итоговое занятие	1

Название курса: «Вглядываясь, учимся»

3 класс

Цели обучения:

- перейти на новый уровень общения с произведениями изобразительного искусства;
- освоить новые вопросы, используемые в программе на 3 году обучения;
- научиться использовать уже имеющийся опыт рассматривания и обсуждения произведений искусства в новом контексте, применительно к новым задачам - глубже проникнуть в смысл рассматриваемых произведений искусства;
- попробовать свои силы в аргументированном сопоставлении различных произведений искусства.

№ урока	Название художественных произведений	Кол-во часов
1 урок	1)Д.Левицкий. Портрет Хрущевой и Хованской. 1773г. 2) Брассаи (Гуля Халаш). Танцзал. 1932 г. Фотография.	1
2 урок	1) К.Метсю. Портрет банкира и его жены. 1514 г. 2) Б. Моризо Портрет матери и сестры художника	1
3 урок	1)Период Камакура. Сожжение дворца Саньо. XIII в.	1

	2)Рембрандт Ван Рейн. Ночной дозор. 1642 г.	
4 урок	1)И.Репин. Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану.1880-91г. 2)Д.Ривера. Крестьянский вождь Сапата. 1931 г.	1
5 урок	1)Леонардо да Винчи. Мадонна с младенцем (Мадонна Литта) 1470-90-е гг. 2)О.Домье. Вагон третьего класса. 1862-63 г.	1
6 урок	1)О.Домье. Ноша (Прачка). 1850-53 г. 2)П.Пикассо. Первые шаги. 1943 г.	1
7 урок	1)А.Лоренцетти. Аллегория мира. 1339 г. 2)Неизвестный художник. Соколиная охота. Ок.1575 г.	1
8 урок	1)Д.Беллоуз. Дэмпси и Фирпо. 1924 г. 2)Я.Ван-Эйк. Джованни Арнольфини с женой. 1434 г.	1
9 урок	1)Ф.Штетхаймер. Лейк Плесид. 1919 г. 2)Ж.де ля Тур. Иосиф плотник. 1645 г.	1
10 урок	1)Р.Кампен. Мадонна у камина. 1430-е гг. 2) Э.Дега. Площадь Согласия (Виконт Лепик с дочерьми, переходящий площадь Согласия) 1875 г.	1
11 урок	1)К.Хокусаи. Речной пейзаж 2) А.Дерен. Лондонский мост. 1906 г.	1
12 урок	1)И.Новиков. Пришествие Мессии на Таганке. 1989 г. 2)Я.Вермеер (Дельфтский). Молодая женщина с кувшином воды. 1660г.	1
13 урок	1)Луис К.Азагета. Мореплавание. 1980 г. 2)Давид А.Сикейрос. Эхо крика. 1937 г.	1
14 урок	1)В.Ван Гог. Звездная ночь.1889 г. 2)А.Матисс. Красная студия. 1911 г.	1
15 урок	1)Д.Веласкес. Менины. 1656 г. 2)С.Дали. Постоянство памяти. 1931 г.	1
16 урок	Музейный урок. Проводится на экспозиции художественного музея.	1
17 урок	1)Р.Дуаско. Маятник. 1957 г. Фотография. 2)В.Суриков. Меньшиков в Березове. 1883 г.	1
18 урок	1)Дж.М.В.Тернер.Рабовладельческое судно. 1840 г. 2)Я.Лоуренс. Строители № 1.1970 г.	1
19 урок	1)М.Соколов. Рытье котлована Красноярской ГЭС. 1963 г. 2.К.Р.Райт. С прискорбием сообщаем. 1979 г.	1
20 урок	1)П.Брейгель Старший. Жатва.1565 г. 2)Э.Хоппер. Ночные птицы. 1942 г.	1
21 урок	1)Ф.Черч. Котопахи.1862 г. 2)Л.Хайн. Рабочий, указывающий на шпиль небоскреба Крайслера. 1930-31 г.	1
22 урок	1) Д.Ривера. Конвейер в Детройте. 1932-33 г. 2) С.Калинин. Отдых. 1988 г.	1

23 урок	1) Сети 1 перед богиней Хаттор. Ок. 1303 г. до н.э. 2) Х.Хех. Русский танцовщик. 1930 г.	1
24 урок	1) П.Гоген. Таретта Махана (Ранний вечер). 1892 г. 2) О.Кокошка. Ганс Титце и Эрика Титце-Конрад. 1909 г.	1
25 урок	1) Ш.Рапп. Хиллсборо. Нью-Гемпшир. 1985 г. 2) Ф.Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 года.	1
26 урок	1) Д.Бальтерманц. Оpozнание погибших. 1942 г. 2) П.Пикассо. Герника. 1937 г.	1
27 урок	1) Э.Вюйар. Старая женщина в интерьере. 1893 г. 2) Э.Уайес. Мир Кристины. 1948	1
28 урок	1) С.Шерман. Без названия. 1981 г. Фотография. 2) А.Джакометти. Мужчина, пересекающий площадь.	1
29 урок	1) В.Ван Гог. Утро. Отправление на работу. Подражание Милле. 1890 г. 2) А.Руссо. Спящий цыган. 1897 г.	1
30 урок	1) Г.Виногранд. Без названия. 1962 г. Фотография. 2) М.Караваджо. Обращение св.Павла. 1601 г	1
31 урок	1) П.Федотов. Сватовство майора. 1848 г. 2) М.Шагал. Прогулка. 1917-18 гг	1
32 урок	1) П.Пикассо. Две сестры (Визит). 1902 г. 2) Х.Ли-Смит. Преграды. 1958 г.	1
33 урок	Музейный урок. Проводится на экспозиции художественного музея.	1
34 урок	Итоговый урок	1

Название курса: «Как картину написали»

4 класс

Программа четвертого класса предлагает учащимся рассматривать разнообразные произведения изобразительного искусства, придерживаясь прежней стратегии, то есть, отвечая на «открытые» вопросы. Вместе с тем, программа четвертого класса делает акцент на осмыслении еще одного аспекта общения с произведением изобразительного искусства - на то, какими правилами руководствовался художник в работе, воплощая свой замысел, на то, «как картину написали».

Этот процесс поможет детям:

- перейти на новый уровень общения с произведениями изобразительного искусства;
- научиться использовать уже имеющийся опыт рассматривания и обсуждения произведений искусства в новом контексте, применительно к новым задачам - глубже проникнуть в смысл рассматриваемых, произведений искусства, задуматься о намерениях художника и тех художественных средствах, с помощью которых создается

произведение искусства;

- попробовать свои силы в аргументированном сопоставлении различных произведений искусства;
- развить навыки групповой работы, умение убедительно и доказательно представлять мнение группы и встраивать его в общее обсуждение;
- совершенствовать опыт критического мышления, способность пересматривать и корректировать собственные идеи с учетом мнения: других, достраивать собственные взгляды;
- испытывать удовольствие от рассматривания различных произведений искусства и их обсуждения, ощущать себя уверенно в любом музейном пространстве, выработать собственное, индивидуально- личностное отношение к окружающему миру

Новизну программе четвертого класса придают:

- подбор произведений искусства, позволяющих размышлять о роли художника - творца произведения и тех художественных средствах, которые он использовал для воплощения своего замысла; усложнение алгоритма вопросов стратегии, за счет введения новых формулировок, а также появления принципиально новых вопросов, стимулирующих детей на рассуждения о художественном языке произведения;
- применение новой формы организации деятельности детей -групповой работы, в том числе, с выполнением заданий, ориентирующих детей на выработку стратегии принятия согласованного решения;
- включение большего числа повторительных уроков, которые дают возможность обратить более пристальное внимание на проблемные вопросы;

Появление в четвертом классе новых форм организации взаимодействия детей предполагает сохранение всех основных положений методики. Это позволит реализовать цель программы - создание условий для развития; личности ребенка в процессе общения с искусством.

№ урока	Название художественных произведений	Кол-во часов	Дата
1 урок	1.Карл Брюллов «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией» 2.Г.В. Сорока « Диванная»	1	
2 урок	1.Автопортрет Шухаева и Фокина. 2. Автопортрет Зинаиды Серебряковой	1	
3 урок	1.Франсуа Буше « Мельница» 2. Фотография «Мальчик у фонтана»	1	
4 урок	1.Хиросиге «Над потоком» 2.Александр Бенуа «Прогулка короля»	1	
5 урок	1.Эдгар Дега «Оркестр оперы» 2.Пабло Пикассо «Женщина играет на мандолине"»	1	
6 урок	1.Д.-К. Фридрих «На парусном судне» 1818 2.О. Ренуар «Ложка» 1874	1	
7 урок	1.Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр» 2.Кузьма Петров- Водкин « Смерть комиссара»	1	
8 урок	1.Р.Эстес «Двойной автопортрет» 2.Г.В. Сорока «Отражение в зеркале»	1	
9 урок	1.П. Федотов «Завтрак аристократа»1849 2.Ю. Пименов «Ожидание»	1	
10 урок	1.И. Каралян "В гостях у подруги", 2.Д.Г. Левицкий «Портрет П. Демидова»	1	
11 урок	<i>(Проводится в малых группах)</i> 1.Фотография «День рождения»	1	

	2 Музыканты (фотография)		
12 урок	1.С. Дали «Лебеди в слонах» 2.Жорж Сера «Воскресная прогулка»	1	
13 урок	1.З. Серебрякова «Беление холста» 2.Караваджо «Призвание святого апостола Матфея»	1	
14 урок	1.Павел Кузнецов «Мираж в степи» 2.Айвазовский « Девятый вал»	1	
15 урок	1.Я. Стен «Гуляки» 2.Чюрленис «Сказка королей»	1	
16 урок	1.Рембрандт Харменс ван Рейн "Возвращение блудного сына» 2.Эдуар Вюйар Портрет в интерьере	1	
17 урок	1.Жорж Кирико «Меланхолия и тайна улицы" 2.К. Рерих « Небесный бой»	1	
18 урок	1.В. Васнецов «Аленушка» 2.В. Суриков « Взятие снежного городка»	1	
19 урок	1.Я Вермеер Делфтский «Спящая девушка»1665 2. М. Сарьян «Ереван»	1	
20 урок	1.М.Сарьян «Пальма» 2. Куприн «Завод под Москвой»	1	
21 урок	1.К. Сомов « Дама у пруда» 2.А.Матисс «Танец»	1	
22 урок	Музейный урок . Проводится на экспозиции художественного музея.	1	
23 урок	<i>(Работа в малых группах)</i> 1.Фото «Учимся писать» 2. И.Репин «Портрет Л. Толстого» 3. Гравюра «Первопечатник Иван Федоров»	1	
24 урок	1. М. Шагал «Я и моя деревня» 2. Ван Гог Винсент - Арльские дамы. Воспоминание о саде в Эттене(1888г.)	1	
25 урок	<i>(проводится в малых группах)</i> 1.А. Куинджи «Ночь на Днепре» 2.Фото: Вид на Петропавловскую крепость 3.Добужинский. Иллюстрация к повести Достоевского «Белые ночи»	1	
26 урок	1.Поль Синьяк, "Две модистки" (1885-1886 гг.). 2. Я Вермеер Делфтский « В мастерской художника»	1	
27 урок	<i>(проводится в малых группах)</i> 1.В. Кандинский Композиция № 218. 1914 2.В. Кандинский «Рай» 1909 3.В. Кандинский «Амазонка в горах» 1917	1	
28 урок	1.Сапунов «Карусель» 2.К. Малевич «Девушки в поле»	1	
29 урок	<i>(проводится в малых группах)</i> 1.Руссо «Вид Северского моста» 2.К. Моне «Мост Ватерлоо» 3.Ф. Алексеев «Вид на Набережную с Петропавловской крепости»	1	
30 урок	1.С. Дали « Горящая жирафа» 2.О.Ренуар «Завтрак гребцов»	1	
31 урок	<i>(проводится в малых группах)</i> 1. Ян Вермеер «Молодая женщина за верджиалем»	1	

	2. Генри Оссава Таннер. Урок игры на банджо. 3. Давид Тернис «Деревенские музыканты»		
32 урок	1. П. Филонов «Святое семейство» 2. К. Брюллов «Сон»	1	
33 урок	Музейный урок. Проводится на экспозиции художественного музея.	1	
34 урок	Итоговый урок	1	

Рекомендуемая литература

1. Андреев А.Л. Место искусства в познании мира—М., 1980
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987
4. Буш Г. Диалогика и творчество.— Рига 1985
5. Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М.
Исследование визуального мышления // Вопросы психологии. 1973. № 2.
6. Зинченко В.П. Творчество понимания // Психологическая наука и образование. 1998. №4.
7. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Зримая сущность: Визуальное мышление в изобразительном искусстве. Свердловск, 1991.
8. Гуружапов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство. М., 1999
9. Искусство в жизни детей: опыт художественных занятий с младшими школьниками. Книга для учителя: Из опыта работы/ А.П., Ершов, Захарова Е.А., Пеня Т.Г.,-- М., 1991
10. Каган М.С. Искусство в системе культуры.-- Л. 1987
11. Кучинский Г.И. Диалог и мышление—Минск, 1983
12. Неменский Б.М. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания—М., 1981
13. Новоселова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте —М., 1978
14. Пиаже Ж. Избранные психологические труды—М. 1969
15. Роль искусства в развитии способностей школьников. Под ред. Е.К. Чухман—М., 1985
16. СПб.: СПбГУПМ, 2000;. «Образ и мысль». Образовательная программа второго класса («Вглядываясь – учимся») // Музей и школа: диалог в образовательном пространстве. Вып. 7– СПб.: СПбГУПМ, 2000.