

Образовательная программа учебного курса регионального компонента

«Искусство родного края»

VIII класс

*Разработчики — сотрудники кафедры ОО «Искусство» и «Технология»: заведующая кафедрой **И. Ю. Мельникова**, кандидат искусствоведения, профессор **В. М. Никифорова**, кандидат педагогических наук, доцент **Л. В. Арбузова**, методист **З. С. Артамонова***

Пояснительная записка

Народ, забывший свою культуру перестает существовать как нация. В. И. Ленин

Курс «Искусство родного края» составлен на основе стандарта регионального компонента Новосибирской области по предмету искусство и адресован учителям образовательной области «Искусство», классным руководителям общеобразовательных школ, школ художественно-эстетического цикла, гимназий, лицеев, работающих по БУП 2004 года. Данный курс рассчитан на один год обучения в VIII классе и предполагает изучение содержания в течение 36 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

Сквозной линией учебного курса является изучение регионального аспекта культуры Новосибирской области, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев.

Цель курса: формирование личности выпускника школы как представителя региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его социокультурных ценностей и традиций.

На основе целевой установки программы сформулированы **задачи курса:**

- приобщение учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного края;
- Формирование способности к восприятию региональной культуры как неотъемлемой составляющей мировой культуры **и** в результате — осознание ее ценности уникальности **и** неповторимости;
- воспитание уважения к культурному наследию региона и мира в целом, что позволит учащимся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать индивидуальную модель социокультурного развития, организовывать личный досуг и включаться в самостоятельное художественное творчество;
- развитие у школьников системного взгляда на художественную культуру родного края, представления о ее целостности, единстве и многообразии; вариативности личных интерпретаций её феноменов, что может способствовать включению подростка в продуктивную, поисковую и творческую деятельность.

Содержание программы моделируется на основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы следующие: **краеведческий подход, содержательно-деятельностный подход, личностно-ориентированный подход.**

Основные принципы, определяющие структуру и реализацию содержания образования курса: **принцип культурных доминант, территориальный принцип, принцип интегративности**

Структура содержания программы «Искусство родного края» представлена 4 модулями:

1. «Архитектура и дизайн».

2. «Музыкальное искусство».
3. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство».
4. «Театр и кино».

В разделе «Архитектура и дизайн» раскрываются вопросы из истории становления архитектурного облика Новосибирска как областного центра: первые городские постройки, храмы, административные здания города и области, архитектурные ансамбли, промышленные сооружения, места досуга, жилые массивы; представлено творчество ведущих архитекторов прошлого и настоящего времени; затронуты вопросы градостроительного дизайна, дизайна окружающей среды, их роль в формировании современного облика города.

Раздел «Музыкальное искусство» охватывает вопросы из истории становления музыкальной культуры в Новосибирской области, народное и профессиональное творчество сибирских музыкантов, музыкальные театры.

В разделе «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» большое внимание уделяется музеям декоративно-прикладного творчества и Новосибирскому государственному художественному музею. Раскрывается творчество ярких личностей из плеяды новосибирских художников и детских художников-иллюстраторов. Затронуты вопросы возникновения истоков современного декоративно-прикладного творчества на примере народных мастеров купинского игрушечного промысла.

В разделе «Театр и кино» крупным блоком представлен Новосибирск театральный — драматические театры, молодежный театр, детский театр, творчество ведущих театральных деятелей. Раскрываются вопросы из истории создания сибирской хроники, рождения Западно-Сибирской студии кинохроники и детской студии мультипликации.

Каждый из представленных разделов содержит теоретические сведения и рекомендации по проведению практической части занятия по каждой теме.

Представленные в программе художественные объекты и произведения искусства являются рекомендательными. Учитель может самостоятельно отобрать содержание образования из предложенного перечня, опираясь на реальные условия, имеющиеся средства обучения, материальные и технические возможности ОУ и самого учителя.

Приоритетные направления в методике преподавания курса «Искусство родного края» — *преemptивность* в реализации содержания образования с учетом внутрипредметных связей, учет межпредметных связей, проектный подход в организации учебно-познавательной деятельности.

Методика реализации курса «Искусство родного края» отдает приоритет деятельностному и практико-ориентированному подходам.

Развитие восприятия произведений искусства школьниками осуществляется по модели: «активный зритель, слушатель», развитие способности интерпретировать в рамках модели «функция — исполнитель». Важным показателем будет способность школьников включаться в сотворчество, основанное на развитии полифонического воображения, ассоциативного мышления и умения импровизировать.

Контроль знаний и умений будет осуществляться через презентацию индивидуальных или коллективных творческих проектов, и оцениваться в режиме «зачет - незачет».

Требования к уровню подготовки выпускников по РК

не выходят за рамки требований федерального компонента государственного стандарта по предмету. Они должны способствовать овладению учащимися уже названными требованиями, но в деятельностной форме, с учетом специфики выделенного содержания образования БУП региона.

В результате изучения курса «ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ»:

в разделе «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» ученик должен:

знать / понимать:

- основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся архитекторов, работавших в регионе;
- выдающиеся архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской области, вошедшие в мировой художественный фонд;

уметь:

- выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и дизайнеров, отражающие традиции художественной культуры региона;
- показывать способность работать с различными источниками информации и преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для высказывания собственного суждения об архитектурном облике родного города (села), его ярких представителях;
- организации личного и коллективного досуга.

в разделе «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» **ученик должен:**

знать / понимать:

- основные имена выдающихся представителей музыкального искусства — композиторов, исполнителей в различных областях музыкального искусства;
- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах города Новосибирска и Новосибирской области;

уметь:

- выделять характерные черты музыкального творческого наследия сибирских авторов, отражающие традиции художественной культуры региона;
- показывать способность работать с различными источниками информации и преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для определения путей своего культурного развития или профессионального самоопределения; ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе через сопоставление его с региональными особенностями развития искусства;
- высказывания собственного суждения о творчестве представителей музыкального искусства Сибири посредством художественного анализа их произведений;
- организации личного и коллективного досуга.

в разделе «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» **ученик должен:**

знать / понимать:

- основные направления и имена выдающихся представителей декоративно-прикладного и изобразительного искусства, работавших в регионе в различные исторические периоды;
- виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного творчества, прославивших край, область, район, село (населенный пункт) или школу;

уметь:

— показывать способность работать с различными источниками информации и преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация,

проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой и проектной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

— для определения путей своего культурного развития или профессионального самоопределения;
— высказывания собственного суждения о творчестве представителей декоративно-прикладного и изобразительного искусства города Новосибирска и Новосибирской области в процессе знакомства с их творчеством.

в разделе «ТЕАТР и КИНО» ученик должен:

знать / понимать:

— основные театры и имена выдающихся театральных представителей, работающих в регионе в различные исторические периоды;
— историю создания ведущих Новосибирских театров;

уметь:

— показывать способность работать с различными источниками информации и преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентацию, проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

— для ориентации в классическом наследии и современном процессе становления художественной культуры, сопоставляя его с региональными особенностями развития искусства;
— высказывания собственного суждения о театральных постановках;

— организации личного и коллективного досуга (посещение театров).

Реализация данного курса предполагает использование методов художественной педагогики.

Учебный план

N8	Наименование раздела программы	Всего часов
1	Архитектура и дизайн	8
2	Музыкальное искусство	8
3	Декоративно-прикладное и изобразительное искусство	8
4	Театр и кино	8
5	Проектная и исследовательская деятельность учащихся. Защита творческих проектов	4
Итого		36

Учебно-тематический план

N п/п	Наименование раздела и темы программы	Количество часов			Д/з	дата
		Всего	Теория	Практика		
Раздел 1. Архитектура и дизайн		9	6	3		
1.1	История градостроительства	3	2	1		
12	Архитектурные ансамбли	2	1	1		
1.3	Храмы	1	1			
1.4	Жилые массивы	1	1			
1.5	Места досуга	1	1			
1.6	Защита творческих проектов	1		1		
Раздел 2. Музыкальное искусство		9	4	5		
2.1	Из истории музыкальной культуры Новосибирской области	2	1*	Г		
2.2	Народное музыкальное творчество	2	1*	1*		
2.3	Музыкальные коллективы Новосибирской филармонии	2	1*	1*		
2.5	Защита творческих проектов	1		1		
Раздел 3. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство		9	2	7		
3.1	Истоки современного декоративно-прикладного творчества. История развития народных ремесел	1	1			
3.2	Музеи	2		2*		
3.3	Народные мастера	1	1*			
3.4	Новосибирский государственный художественный музей	2	1*	1*		
3.5	Выставочный зал Союза художников	1		1*		

3.6	Новосибирские художники-иллюстраторы	1		1*		
3.7	Защита творческих проектов	1		1		
Раздел 4. Театр и кино		9	3	6		
4.1	Новосибирск театральный	4	1	3*		
4.2	Новосибирская студия кинохроники	2	1	1*		
4.3	Детская студия мультипликации	2	1	1*		
4.4	Защита творческих проектов	1		1		
Итого		36				

Помеченные звездочкой занятия могут носить как теоретический, так и практический характер в зависимости от конкретных условий образовательного учреждения.

Содержание программы

Раздел 1

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 9 часов

Защита творческого проекта. 1 час.

Тема 1.1: «История градостроительства»

3 часа

Основные теоретические сведения на занятии Вопросы Генерального плана строительства города, градостроительный дизайн, его роль в формировании современного облика Новосибирска. Летописец истории градостроительства Новосибирска *С. Н. Баландин*.

Первые городские постройки, административные здания города и области, промышленные сооружения. Ведущие

архитекторы: *А. Д. Крячков, Б. А. Гордеев, Т. Я. Бардт, К. Е. Осипов и др.*

Практическая работа

Урок - обзорная экскурсия (реальная или виртуальная с использованием видеоисточников). Рассказ об истории и архитектуре Новосибирска, Академгородка, районах Новосибирской области.

Тема 1.2: «Архитектурные ансамбли»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Архитектурные сооружения — один из показателей культурной составляющей жизнедеятельности региона. Предметно-пространственная среда.

Примерный художественный материал

Архитектурные ансамбли центра, центральная площадь Новосибирска — Областной краеведческий музей, здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, здания 40-х годов застройки, здания XXI века; площадь Свердлова, здания администрации Новосибирской области, Новосибирского государственного художественного музея; первый 100-квартирный жилой дом, здания и постройки начала века; сквер Героев революции; мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» — Монумен

т

Дизайн окружающей среды: малые архитектурные формы как объект индустриального дизайна (павильоны, киоски, светильники, фонтаны, цветники). Городская скульптура «Светофор и милиционер» и др.

Практическая работа

Создание макета (зарисовки) малой городской скульптуры для родного города. Эссе на тему «Твое любимое место в городе (селе)».

Тема 13 «Храмы»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Храмы как воплощение исторической памяти народа.

Роль храма в организации жизненного пространства жителей города и данной местности.

Собор Александра Невского (1895 г., архитектор К. К. Лыгин), Вознесенский кафедральный собор (1913 г.); часовня святителя Николая Чудотворца, соборы и храмы Новосибирской области.

Тема 1.4: «Места досуга»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии Культурные центры областного, районного, городского мегаполиса, его функции, особенности архитектурной композиции. Дизайн отдыха горожан: парковые зоны, зоопарк, детские, спортивные площадки, пляж и др.

Ведущие архитекторы: А. А. Воловик (*Речной вокзал, гостиница «Обь», здание аэропорта «Толмачёво», Государственная публичная научно-техническая библиотека СО АН СССР*).

Практическая работа

Деловая игра «Ты — архитектор». Создание архитектурного замысла места досуга в твоём районе (селе) и его осуществление.

Тема 1.5: «Жилые массивы»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Инфраструктуры жилого массива: школы, детские сады, здания общего пользования. Дизайн интерьера как микросреда человека.

Ведущие архитекторы: *В. П. Авксентюк (здание Внеш-торбанка, жилой комплекс «Тихая площадь», реконструкция Вознесенского кафедрального собора и пригородного*

комплекса в Новосибирске); В. В. Бородкин (деловой центр «Зелёные купола», римско-католический костел).

Практическая работа

Создание проекта «Архитектура и дизайн твоего дома (комнаты, сада)».

Р а з д е л 2

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 9 часов

Защита творческого проекта. 1 час

Тема 2.1: «Из истории музыкальной культуры Новосибирской области»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Народная консерватория, музыкальные школы и училища, консерватория, учителя и ученики, составившие славу и гордость страны — мировая и всероссийская известность: М. С. Лебензон, З. Л. Брон, М. В. Богуславский, В. Репин, В. Коновалов.

Сибирские композиторы: *А. П. Новиков, А. Ф. Муров, Ю. П. Юкечев, Г. Н. Иванов и др.*

Новосибирские композиторы — детям: *О. Сереброва, С. Ранда, К. Журавлев и др.*

Практическая работа

Творческая встреча с новосибирскими детскими композиторами, слушание и исполнение их музыкальных произведений.

Тема 2.2: «Народное творчество»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Общее знакомство с хоровыми коллективами, ансамблями, исполнителями на русских народных инструментах

Музей сибирского баяна и гармони им. *И. И. Маланина*; творчество братьев *Геннадия и Александра Заволокиных*, Сибирский народный хор; ансамбль «*Чалдоны*» под руководством С. Смоленцевой; ансамбль «*Рождество*» под руководством О. Гуриной; ансамбль В. Асанова.

Практическая работа

Посещение концерта и знакомство с исполнителями и коллективами самодеятельности отдельных районов города, Новосибирской области.

Тема 2.3: «Музыкальные коллективы

Новосибирской филармонии»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Знакомство с историей создания Новосибирской филармонии, ее 12 музыкальными коллективами (по выбору): Новосибирский академический симфонический оркестр и его создатель *Арнольд Кац*, оркестр русских народных инструментов *под руководством В. Гусева*, Камерный хор под управлением *И. Юдина*; хоровой ансамбль «Маркелловы голоса» под управлением *И. Тюваева*, вокальный ансамбль под управлением *П. Шаромова*; ансамбль ранней музыки «1пзи1а тад'юа» под управлением *А. Бурханова*; «Биг-Бэнд» под управлением *В. Толкачева*, «Сибирский диксиленд» под управлением *Б. Балахнина*.

Практическая работа

Посещение филармонии: написание эссе, мини-сочинения на тему о прослушанной музыке или впечатлении от исполнительской культуры коллектива.

Тема 2.4: «Музыкальные театры **Новосибирска**»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Страницы истории музыкальных театров Новосибирска: *Новосибирский государственный академический театр*

оперы и балета. Новосибирский театр музыкальной комедии.

Практическая работа

Посещение (по выбору) музыкального театра, написание отзыва на спектакль.

Р а з д е л 3

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 9 часов

Защита творческого проекта. 1 час.

Тема 3.1: «Истоки современного декоративно-прикладного творчества, развитие народных ремесел»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Истоки современного декоративно-прикладного творчества, развитие народных ремесел.

Тема 3.2: «Музеи декоративно-прикладного искусства»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Из истории создания музеев декоративно-прикладного искусства. *Новосибирский краеведческий музей, музей «Сибирская береста», Новосибирский музей игрушки, Центр художественных ремесел «Сибирский вернисаж».*

Практическая работа

Посещение (по выбору) музея декоративно-прикладного искусства.

Тема 3.3: «Народные мастера»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Знакомство с купинским игрушечным промыслом, изделиями *народных мастеров Е. Д. Дьяковой и Т. С. Лысенко.*

Тема 3.4: «Новосибирский государственный художественный музей»

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

История создания и становления Художественного музея (картинной галереи). Просветительская и образовательная функции Художественного музея. *Русская живопись и графика первой трети XX века. Иконы XV - XIX веков. Уникальная коллекция полотен Н. К. Рериха. Произведения Н. Д. Грицюка. Действующие выставки.*

Практическая работа

Посещение выставочных залов или виртуальных музеев. Знакомство с уникальными коллекциями Н. К. Рериха, русской живописью и графикой первой трети XX века, произведениями Н. Д. Грицюка, иконами XV - XIX веков (по выбору учителя и учащихся).

Тема 3.5: «Выставочный зал Союза художников»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Общее знакомство с творчеством новосибирских художников: *Х. А. Аврутис, Н. Д. Грицюк, Г. Н. Трошкин, А. Г. Позднеев, С. Мосиенко, И. В. Титков* (возможны другие варианты).

Практическая работа

Мини-сочинение «Размышление у картины» (художник — по выбору учащихся).

Тема 3.6: «Новосибирские

художники-иллюстраторы»

1 час

Основные теоретические сведения на занятии

Обзор творчества художников — «Рыцари Её Величества Книги»: *Ю. Е. Ефимова, С. Гороховского, С. В. Калачева,*

А. Шурица.

Практическая работа

Сравнительный анализ творчества художников Александра Шурица, Спартака Калачева, Эдуарда Гороховского.

Р а з д е л 4

ТЕАТР И КИНО 9 часов

Тема 4.1: «Новосибирск театральный»

Основные теоретические сведения на занятии

Общий обзор: из истории создания театров; посещение — по выбору. Драматические театры: Новосибирский театр «Красный факел», Новосибирский областной театр драмы, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Театр на «Левом берегу».

Молодежный театр: Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

Детский театр: *Новосибирский областной театр кукол.*

Практическая работа

Театральное закулисье: «Урок грима» в театре «Глобус».

Посещение театральной постановки, устное рецензирование просмотренного спектакля.

Анализ драматургии просмотренной театральной постановки.

Тема 4.2: **«Новосибирская студия кинохроники»**

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

Из истории создания сибирской хроники: *первый кинотеатр в Новосибирске, фильмы Ф. Махотина — «Виды города Новосибирска», «Новониколаевские юбилейные торжества дома Романовых», «Масленица в Новониколаевске», «Прогулка от Новониколаевска до Бердска».*

1930 год: рождение Западно-Сибирской студии кинохроники; *первый звуковой номер журнала «Сибирь на экране», первый цветной фильм студии «Сады Сибири» Г. Гребенкина (первый руководитель Западно-Сибирского отделения Союза кинематографистов СССР).*

Практическая работа

Круглый стол по проблемам истории документального кино: актуальность кинохроники родного края. Раскадровка своего клипа о Новосибирске.

Тема 4.3: **«Детская студия мультипликации»**

2 часа

Основные теоретические сведения на занятии

«Сибирский Фонд развития детского кино» (руководитель — Пётр Анофриков). Детская киностудии «Поиск».

Практическая работа

Посещение детской киностудии и знакомство с технологией создания детских мультфильмов. Творческий проект или сценарий «Мы делаем фильм о родном городе».

В конце курса или каждого раздела проходит презентация творческих проектов.

Формы подачи материала различные: — устная — доклад, стендовая защита, выставка с комментариями, художественный салон, реклама и т. д.;

— телекоммуникационная демонстрация видео фильма, видеомонтаж с собственным комментарием, экскурсии по мастерским с комментарием и т. д.;

— печатная — реферат, публикация, анонс в газету или журнал, методическая разработка, альманах творческих работ.

Приложение

Рекомендуемые примерные темы для презентации творческих проектов

Раздел 1. «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

1. «Ведущий архитектор Новосибирска — А. Д. Крячков (страницы жизни и творчества)».
2. «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры».
3. «Архитектурный облик города».
4. «С. Н. Баландин — летописец истории градостроительства Новосибирска».
5. «Новосибирские архитекторы».
6. «Храмы Новосибирска».
7. «Любимые места твоего города (села)».

Раздел 2. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1. «Из истории становления музыкальной культуры Новосибирска».
2. «Новосибирские композиторы: биография творчества» (по выбору).
3. «Личность Арнольда Каца».
4. «Символы российских регионов: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (страницы истории)».
5. «Вокально-хоровая культура города Новосибирска: Камерный хор, хоровой ансамбль „Маркелловы голоса“, вокальный ансамбль П. Шаромова, ансамбль ранней музыки и др.».
6. «„Никогда не умолкнут гармонии России“: братья Заволокины».

Раздел 3 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1. «Новосибирский государственный краеведческий музей: история создания».
2. «Новосибирский государственный художественный музей: просветительская деятельность».
3. «Народные промыслы Сибири».
4. «Музей „Сибирская береста“».
5. «Новосибирский музей игрушки».
6. «Новосибирские художники — детям».

Раздел 4 «ТЕАТР И КИНО» 8 часов

1. «Новосибирский театр „Красный факел“: страницы истории».
2. «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева».
3. «Молодежный театр: Новосибирский академический молодежный театр „Глобус“».
4. «Всё началось с хроники Федота Махотина».
5. «Западно-Сибирская студия кинохроники: история создания».
6. «Детская студия мультипликации».