

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТА:

Педагогическим советом

от « 30 » августа 2024 г.

Протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА:

Приказом № 85 от « 30 » августа 2024 г.

Директор ГБУ ДО «ПДТ»

Невского района Санкт-Петербурга

С.В. Гусев

Гусев Сергей
Викторович

Подписано цифровой подписью: Гусев Сергей
Викторович
DN: c=RU, st=р. Санкт-Петербург, l=р. Санкт-Петербург,
title=Директор, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
1.2.643.100.3=120830363037373335383739,
1.2.643.3.131.1.1=120С373830323136323431353036,
email=novoselov59@yandex.ru, givenName=Сергей
Викторович, sn=Гусев, cn=Гусев Сергей Викторович

КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Код искусства»

Срок освоения: 1 год

Возраст обучающихся: 9-16 лет

Разработчики:

Миллер Екатерина Олеговна,

педагог дополнительного
образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Код искусства» (далее - Программа) имеет **художественную направленность**. Программа разработана в соответствии с актуальными документами в сфере образования.

Адресат программы

Программа рассчитана на детей от 9 до 16 лет. Наличие базовых знаний и специальных способностей в данной предметной области не требуются.

В образовательной системе ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга данная программа представляет собой начальный этап вхождения ребенка, желающего самоопределиваться среди различных направлений творческой деятельности, самовыразиться, развить свой кругозор и общекультурный уровень. Программа направлена на творческое и интеллектуальное развитие, знакомство со всеми основными видами искусства, начальную социализацию в коллективе, выявление интересов и потребностей детей и формирование на этой основе мотивации к творческой и интеллектуальной деятельности, способности аналитически и творчески мыслить.

В современном мире культура оказывается в эпицентре общественной жизни, определяя события жизни людей, являясь стратегией сохранения человека, его безопасности, способов взаимоотношений и благополучия. В этой связи меняется вектор образования, которое ориентируется в настоящее время на формирование личности человека культуры: активного, самостоятельного, духовно и нравственно развитого, творческого, способного адаптироваться в быстро изменяющемся мире, самореализоваться в социуме, способного к диалогу, к творчеству.

Человеку во все времена было свойственно изучать и познавать мир вокруг себя. Познание окружающего мира сегодня неразделимо и необходимо через включение человека в социокультурные процессы, погружение и знакомство личности с культурным наследием, через использование потенциала разнообразных социокультурных институтов.

Культура как система ценностей, норм и образцов поведения формирует ту социальную среду, взаимодействуя с которой, человек определяет вектор своего развития. Но культура в современном мире, это не набор жестко фиксированных социальных эталонов, ценностей, это живые процессы самореализации и раскрытия потенциала каждой отдельной личности, образующие системы материальных и духовных ценностей и социокультурных норм. Поэтому крайне важен двухсторонний процесс вовлечения человека в культуру и способность личности воспринимать культуру. В современной теории и практике образования наблюдается тенденция к поиску моделей, обеспечивающих непосредственные контакты личности и культуры через реализацию образовательных программ. Восприятие мира человеком происходит через пять органов чувств. Сегодня процесс образования преимущественно текстоцентричен, но «слова не существуют без образов...». Важно наделить обучающегося инструментарием для развития навыков восприятия через все органы чувств - не только умением понимать тот или иной вербальный язык и умением читать информацию по той или другой теме, но и навыками понимания визуальной информации, действенного познания, творческого поиска, навыками критического мышления и анализа.

Программа «Код искусства» призвана помочь ребенку сформировать внутреннюю культуру, основываясь на его индивидуальных особенностях, интересах и потребностях, раскрыть навыки восприятия культурных кодов для познания мира и развития личности, сформировать способность осознанного выбора, поиска своего потенциала и познакомиться с разнообразием языков окружающего мира.

Разработанная программа не искусствоведческая – она основывается, прежде всего, на принципе включенности, приобретения ребенком непосредственного творческого опыта. Искусство как неотъемлемая составляющая культуры может стать не только

проводником ребенка в мир культуры и общества, но и способом освоения мира, познания и самореализации. Искусство как образ мира и человека, переработанный в сознании художника, выраженный им в движении, пластике, цвете, форме, звуке, движущейся или статичной картинке, как ничто другое дает всестороннюю возможность расширить кругозор ребенка, сделать его активным участником образовательного процесса, непосредственным творцом, рассказчиком, исследователем. Ребенок через искусство, в художественных образах отражает, перерабатывает, переживает не только действительность, но и собственное мироощущение, мировоззрение культурных эпох, становясь частью общества через создание субъективированных представлений о мире, через систему образов. Роль искусства в истории развития культуры противоречива. Оно конструктивно и деструктивно; может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот. Поэтому в контексте образовательного процесса важно воспринимать искусство как ключ, способ освоения мира, через изучение которого человек формируется, получает инструментарий для изучения и исследования.

«Искусство является великолепно организованным генератором языков»¹. Каждый вид искусства обладает своим языком, направленным на те или иные органы чувств человека. Овладения «языками искусства» в комплексе позволяет развить и сформировать различные творческие, познавательные, коммуникативные навыки, научиться понимать и чувствовать. Изучение различных видов искусства путем вовлечения в дискуссию, творчество, анализ, действие, не только теоретически, но и практически предлагая ребенку роль субъекта культуры, активного участника занятий, творческого процесса.

Программа включает в свой комплекс основные виды искусства – изобразительное искусство, музыку, литературу, театр, кино и аудиовизуальные искусства, танец, пластическое искусство. Таким образом, программа охватывает все основные знаковые системы. Программа состоит из трех блоков: на первом этапе обучающиеся знакомятся с тем, как в разных искусствах изображаются и находят отражение универсальные чувства человека – любовь, ненависть, страх, преданность, и какие связи можно выявить таким образом между разными видами искусств. Второй блок посвящен взаимосвязи искусства и времени – разные виды искусства рассматриваются в их динамическом развитии, прослеживаются временные взаимовлияния и признаки эпох, их породивших. Заключительный блок – после исследования предмета и его истории – посвящен современности.

Программа ориентирована на комплексное формирование познавательных и творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии, расширение, обогащение и уточнение представлений детей об окружающем мире через личные впечатления, через творчество, через развитие эмоциональной сферы. Обучающимся предлагается создать свое современное произведение искусства в виде арт пространства, подобного современным выставочным проектам, где используются различные выразительные средства искусства, сочетаются виды искусства, складываясь в единый сложный и интересный продукт. Все участники объединены в одном помещении, что требует не только разработку «своего мира», но и соединения продуктов каждого отдельного ученика в общий сценарий, который как единое целое будет представлен зрителям.

В Программе гармонично сочетаются несколько педагогических линий, затрагивающих наиболее важные аспекты развития ребёнка среднего и старшего школьного возраста:

- развитие навыков познания мира;
- художественно-эстетическое воспитание;

¹ Лотман Ю. М. Об искусстве. – Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2005. – 704 с., ил. – С. 17.

- развитие форм самовыражения;
- развитие представлений об окружающем мире;
- развитие социально-психологических способностей.

Актуальность программы

Анализ детско-родительского спроса показывает, что для современных детей Санкт-Петербурга и их родителей большой интерес представляет возможность получить опыт творческой самореализации и повышения общекультурного уровня ребенка. Важный аспект данной программы заключается в личностно ориентированном подходе к обучению — в создании особой педагогической ситуации, при которой ребенок будет заинтересован и мотивирован в личностном росте, изучении и познании, исходя из своих интересов и предпочтений. Комплексное изучение различных видов искусств расширяет диапазон возможностей взаимодействия ребенка с миром, его коммуникативных навыков, инструментария для понимания и изучения, развивает навыки критического мышления, активизирует воображение, возможности ассоциативной деятельности сознания, углубляет понимание образа. В процессе соприкосновения и знакомства с языком искусства ребенок получает ключик от огромного интересного мира, имеет возможность почувствовать себя его частью, творцом и исследователем. Комплексное освоение искусства активизирует мыслительные и творческие способности и силы ребенка, развивает интеллект, креативность, фантазию, воображение, т.е. формирует универсальные человеческие способности для любых сфер деятельности.

Отличительные особенности программы

Структура программы представляет собой комплекс общеобразовательных программ, объединенных идеей воспитания целостной личности средствами творческого и теоретического изучения искусства. Дополнительное образование чаще всего реализует выбор ребенка в одном или нескольких направлениях образовательной деятельности, согласно предпочтениям ребенка и его интересам. Настоящая Программа отличается тем, что предлагает попробовать поработать всеми органами чувств и по diskutieren, а главное — творчески и практически переосмыслить опыт предшествующих поколений через искусство, научиться считывать совершенно разные пласты информации и сообщения, которыми говорит с современным человеком окружающий мир. Для достижения целей и задач программы в ходе обучения комбинируются различные методы: дискуссии, беседы, музейные практики, устное изложение учебного материала с творческой пробой, мастерскими, выполнением творческого задания и иными каналами образования. Данная программа — это пропедевтика – вводный курс в познание мира искусства и окружающего мира. Предлагаемое сочетание позволяет ребенку исследовать тему и почувствовать связь между мыслью, рождением образа, контекстом времени/эпохи и содержанием, темой и выразительными средствами, материалами, способами выполнения творческой работы и созданием образа в искусстве, приобщиться к культурному наследию, т.е. раскрыть доступный и интересный ребенку культурный потенциал. Возможность попробовать себя вне зависимости от навыков и способностей привлекает, но и заставляет внутренне над собой работать, раскрывает креативность учащихся и мотивирует к самостоятельным исследованиям в различных областях деятельности. При выполнении творческих заданий помимо исследования и изучения также происходит знакомство с принципами ведения и выполнения творческих работ, с жанрами, с различными художественными техниками и материалами, с законами композиции в искусстве. В основе этого комплекса включены основные виды искусства – изобразительное искусство, музыка, литература, театр, кино и аудиовизуальные искусства, танец, пластическое искусство.

Уровень освоения программы - общекультурный. Презентация результатов освоения программы на уровне учреждения.

Объем и срок освоения программы

Срок освоения программы – 1 год. Объем программы – 432 учебных часа.

Цель программы: дать попробовать ребенку самостоятельно при кураторстве педагога создать форму современного искусства, которая будет являться его собственным продуктом мысли и творчества, тем самым вовлечь ребенка в активную деятельную стадию общения с искусством, делая искусство актуальным и близким для участников проекта.

Задачи программы

Обучающие:

- сформировать навыки понимания знаковых систем различных видов искусства, пользования различными видами информации;
- сформировать внутреннюю культуру ребенка, складывающуюся из его индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- познакомить с многообразием окружающего мира, различными явлениями и понятиями, видами человеческой деятельности, искусством;
- способствовать расширению кругозора ребенка;
- познакомить с многообразием способов изучения мира, предоставляя возможность самостоятельно создавать собственную картину изученного;
- создать условия для самореализации и роста творческой активности;
- формировать исполнительские навыки в различных областях художественной деятельности;
- мотивировать к дальнейшему обучению и реализации в различных сферах образования;
- способствовать овладению разнообразными умениями и навыками в области художественной деятельности.

Развивающие:

- способствовать раскрытию потенциальных возможностей ребёнка;
- сформировать навыки образного мышления и художественного восприятия посредством выполнения творческого задания;
- способствовать развитию логического мышления учащихся;
- способствовать развитию наблюдательности, познавательного интереса и навыка исследования.

Воспитательные:

- воспитывать организованность, навыки саморегуляции, самоконтроля, планирования своей деятельности;
- воспитывать эстетические качества личности ребенка;
- способствовать получению навыков общения и коммуникации;
- способствовать созданию дружеской атмосферы в группе;
- содействовать приобретению опыта нравственного поведения.

Планируемые результаты

В ходе освоения программы, обучающиеся достигнут следующих результатов:

Предметные:

- развитие навыков исследования и познания окружающего мира, наблюдательности;
- формирование мотивации к занятиям художественным творчеством, желания придумывать и творить;
- формирование навыков исполнительского мастерства в различных художественных техниках;
- овладение глубоким целостным подходом к художественному творчеству;
- овладение навыком распознавать, создавать и оперировать разнообразными художественными понятиями, соединяя идеи и формы в творческой работе.

Метапредметные:

- наблюдательность и умение замечать детали;
- любознательность, как инструментом саморазвития личности;
- развитие художественного восприятия, образного и логического мышления учащихся, увеличением объёма внимания и памяти.

Личностные:

- проявление личной организованности, овладение навыками саморегуляции, самоконтроля, навыками планирования деятельности;
- получение навыков позитивной коммуникации, умение поддерживать дружескую атмосферу в группе;
- знание правил нравственного поведения.

Освоив программу, обучающиеся презентуют результаты на уровне учреждения.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: русский.

Форма обучения: очная.

Особенности реализации программы: Возможна реализация дополнительной общеразвивающей программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и дистанционных технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Особенности организации образовательного процесса: Программа предполагает, что процесс обучения включает в себя несколько обязательных компонентов – устное изложение материала, дискуссия, показ демонстрационного материала, игра, творческое задание, т.е. каждая тема прорабатывается ребенком через разные каналы восприятия. Таким образом, происходит не только смена деятельности, что важно для ребенка данного возраста, но и изучаемая тема, познается ребенком через разные образовательные и деятельные компоненты. Такая организация образовательного процесса предполагает сочетание разных типов учебных пространств в одной аудитории или возможность

оперативного перехода между ними, а также сопровождение занятий с помощью соответствующей аудио и видео-техники.

Условия набора в коллектив: в группы принимаются все желающие 9-16 лет, без предварительного тестирования.

Количество детей в группе

Количество обучающихся в группе не менее 15 человек. Группы формируются разновозрастные.

Формы организации занятий

Основной формой занятий является групповое занятие. Кроме этого, в тематических планах предусмотрены занятия, которые проходят в форме проектов, экскурсий, творческих встреч, мастер-классов.

Программой предусматриваются комбинированные аудиторные занятия, но также изучение некоторых тем предполагает дополнительные формы занятий как аудиторных, так и внеаудиторных, в том числе, самостоятельные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально по разработанному педагогом заданию.

Формы проведения занятий: традиционное занятие – устное изложение темы, творческие практические занятия, дискуссия, беседа, занятие-игра, показ, объяснение; занятие-исследование, творческая мастерская, занятие-выставка, презентация.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

Фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, объяснение, практическое занятие).

Групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося в работу.

Коллективная: организация проблемно-поискового взаимодействия между всеми детьми одновременно (создание коллективной работы).

Материально-техническое оснащение:

Для занятий необходимо в кабинете:

- Хорошее освещение;
- Столы и стулья по росту ребенка;
- Доска меловая или маркерная;
- Телевизор или проекционное оборудование;
- Аудио воспроизводящее устройство;
- Шкафы для хранения материалов и инструментов,
- Инструкции по охране труда.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Название программ	Год обучения	Всего часов
1	Изобразительное искусство «Что такое искусство?»	1	72
2	Танец – код движения	1	72
3	Театр-мир знаков и эмоций	1	72
4	Музыка и звук: чувствовать и слышать	1	72
5	Аудиовизуальные искусства – кино, контент, видео	1	72
6	Мир слова – строки и междустрочия	1	72
	Итого		432