

Департамент образования администрации города Томска
Департамент по культуре Томской области
ОГАУК «Томский областной художественный музей»



Городская программа воспитания
и дополнительного образования
«Музейная педагогика»

для учащихся 5-8 классов

«ВХОДИМ В МИР ПРЕКРАСНОГО»

2023 - 2024 учебный год



Томск - 2023

Уважаемые педагоги!

Томский областной художественный музей существует с 1979 года. В его фондах находится более 12 тысяч экспонатов - произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Постоянная экспозиция музея и временные выставки являются современной образовательной площадкой для реализации просветительской миссии музея.

С 2008 года Центр музейной педагогики ТОХМ выстраивает системную работу с образовательными учреждениями города в рамках городской **программы воспитания и дополнительного образования «Музейная педагогика»**. Эта программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Она направлена на формирование цельной, гармонически развитой и творчески активной личности школьника средствами изобразительного искусства, воспитание художественного вкуса, интереса к произведениям искусства, умения понимать и ценить искусство.

На 2023-2024 учебный год Центр музейной педагогики предлагает учащимся 5-8 классов 12 просветительских программ, которые знакомят их с мировым искусством, отечественной историей и культурой. Сотрудники музея используют различные методы работы со школьниками: традиционные экскурсии, интерактивные и тематические музейные занятия в экспозициях, лекции-беседы и мастер - классы в школе.

По окончании занятий всем участникам городской программы воспитания и дополнительного образования «Музейная педагогика» выдаются сертификаты в электронном виде.

Центр музейной педагогики:

тел.: 51 – 03 – 52

e-mail: Tohm5@mail.ru

Музейно-просветительские программы для школьников:

- Программа I. «ХУДОЖНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ»..... стр. 4
- Программа II. «ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» стр. 4
- Программа III. «СОЗВЕЗДИЕ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ» стр. 5
- Программа IV. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»..... стр. 6
- Программа V. «МОЙ ГОРОД РОДНОЙ»..... стр. 6
- Программа VI. «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»..... стр. 7
- Программа VII. «ОТ КЛАССИКИ ДО АВАНГАРДА»..... стр. 7
- Программа VIII. «В ДИАЛОГЕ С СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ»..... стр. 8
- Программа IX. «ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ»..... стр.12
- Программа X. «МУЗЕЙНЫЙ ДОМ. РУССКИЙ ЯЗЫК».... стр.12
- Программа XI. «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА»..... стр.12
- Программа XII. «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ».....стр.13

Программа I. «ХУДОЖНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ»

Цикл состоит из 4 - 6 занятий и рассчитан на один год посещений. На занятиях школьники получают представление о специфике творчества различных художников (живописца, скульптора, графика, фотографа, дизайнера).

1. **«Шедевры мирового искусства: живопись, графика, скульптура»** - лекция - беседа в школе.
2. **«В мастерского художника»** - лекция - беседа в школе.
3. **«Мы идем в музей»** - экскурсия в музей.
4. **«Творческая мастерская»** - мастер - класс в школе.
5. **«Художественная фотография»** - лекция - беседа в школе.
6. **«Мир художественного дизайна»** - лекция беседа в школе.
7. **Итоговое занятие.**

Программа II. «ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Цикл состоит из 4 - 6 занятий и рассчитан на один год посещений. На занятиях школьники получают возможность познакомиться с особенностями и выразительными средствами изобразительного искусства.

1. **«Виды и жанры изобразительного искусства»** - экскурсия по залам художественного музея.
2. **«Как работает художник»** - лекция - беседа в школе.
3. **«От крестьянки до императрицы. Портрет»** - интерактивное занятие в музее или лекция в школе.
4. **«Прогулка на свежем воздухе. Пейзаж»** - интерактивное занятие в музее или лекция в школе.
5. **«Очарование обыкновенного. Жанровая картина»** - интерактивное занятие в музее или лекция в школе.
6. **«Тихая жизнь вещей. Натюрморт»** - интерактивное занятие в музее или лекция в школе.

Программа III. «СОЗВЕЗДИЕ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Цикл состоит из 4 - 6 занятий и рассчитан на один год посещений. На занятиях школьники получают возможность познакомиться с историей художественной жизни Томска от начала XX века и до современности, с творчеством известных художников-земляков и художественными династиями нашего города.

- 1. «Художественная жизнь губернского Томска. Томское общество любителей художеств» - лекция - беседа в школе.**
- 2. «Выдающиеся художники - живописцы. Голубин С.И., Котова В.И., Ламанов Г.М., Черемин В.В., Шумилкин А.А., Завьялов Г.Н. и др.» - лекция - беседа в школе.**
- 3. «Томские художники - графики. Мизеров В.М., Гроховский В.Г., Пантелеева Р.В., Бельчикова Т.М. и др.» - лекция - беседа в школе.**
- 4. «Скульпторы и художники - монументалисты Томска. Данилин С.И., Строчкова Д.А., Майоров, Л.Л., Муштакова В.Г., Гнедых Н.П., Илешин Н.А., Потемкин А.М.» - лекция-беседа в школе.**
- 5. «Мастера декоративно-прикладного творчества. Яхин Ф.Ш., Беглюк Т.В., Браневская Н.И.» - лекция-беседа в школе.**
- 6. «Семейные династии художников. Ламановы, Панаркины, Фёдоровы, Хоменко - Шафигулины» - лекция-беседа в школе.**

В рамках программы обязательно посещение выставки томских художников.

Программа IV. «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Цикл состоит из 4-6 встреч (экскурсий, интерактивных музейных занятий, мастер-классов), направленных на формирование у школьников представления о видах и специфике декоративно-прикладного искусства.

1. **«Знакомство с декоративно - прикладным искусством»** – экскурсия в музее.
2. **«Керамика от истоков до современности»** – лекция - беседа в школе.
3. **«Поэзия стекла»** - лекция - беседа в школе.
4. **«Творческая мастерская»** - мастер - класс в школе.
5. **«Волшебство текстиля»** - лекция - беседа в школе.
6. **«Томские мастера прикладного творчества»** – посещение выставки прикладного творчества или лекция - беседа в школе.
7. **«Резная сказка»** - лекция - беседа в школе.
8. **Итоговое занятие.**

Программа V. «МОЙ ГОРОД РОДНОЙ»

Цикл состоит из 4-6 встреч (лекций, экскурсий) и рассчитан на один год занятий. Учащиеся смогут познакомиться с историей и архитектурой города и увидеть Томск глазами художников.

1. **«Томск старинный»** - обзорная автобусная экскурсия по городу или лекция в школе.
2. **«Деревянная архитектура Томска»** - лекция в школе.
3. **«Зодчие Сибирских Афин. Каменная архитектура Томска»** - лекция в школе.
4. **«Томск глазами художников»** - экскурсия в музее или лекция-беседа в школе.
5. **«Монументальная скульптура Томска»** - лекция - беседа в школе.
6. **«Храмы Томска»** - автобусная экскурсия по городу или лекция в школе.
7. **«Стоит над Томью град старинный»** - пешеходный квест.

Программа VI. «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»

Цикл состоит из 4-6 встреч (лекций и практикумов, экскурсий) и рассчитан на один год занятий. В увлекательной форме программа знакомит школьников с различными формами воздействия искусства на человека, механизмами становления личности художника - творца, дает возможность попытаться проникнуть в суть изобразительного искусства, постичь его психологию. Каждое занятие посвящено определенному жанру изобразительного искусства и состоит из двух частей: анализ творчества известных художников и практическая индивидуальная работа обучающихся на заявленную тему (натюрморт, пейзаж, анималистика и автопортрет).

1. **«Кактус»** - тематическое занятие.
2. **«Дом – дерево – человек»** - тематическое занятие.
3. **«Несуществующее животное»** - тематическое занятие.
4. **«Автопортрет»** - тематическое занятие.
5. **«Геометрическая абстракция»** - тематическое занятие.
6. **Итоговое занятие** в экспозиции музея, где дети смогут на практике применить полученные знания и навыки.

Программа VII. «ОТ КЛАССИКИ ДО АВАНГАРДА»

Программа предполагает посещение 4-5 выставочных проектов в учебном году: знакомство с творчеством разных художников, работающих в традициях классического и современного искусства.

Программа VIII. «В ДИАЛОГЕ С СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ»

Цикл (лекций-экспериментов, экскурсий) состоит из 4-6 встреч в течение учебного года и рассчитан на четыре года обучения. Мир современного искусства до сих пор остаётся непонятным, вызывая вопросы у широкого круга зрителей. Программа в доступной форме позволит учащимся познакомиться с основными принципами и тенденциями современного искусства не только теоретически, но и на практике.

5 класс

«Знакомимся с современным искусством»

1. «Пуантилизм. Прогулка с Жоржем Сёра».

- Эксперимент «Календарь». Рисуем дерево в стиле пуантилизма.

2. «Фовизм. Дикое и прекрасное в живописи Анри Матисса».

- Эксперименты в стиле работ Матисса «Танец» (пластилиновая живопись), «Живопись ножницами» (аппликация)/на выбор.

3. «Абстракционизм. Новаторский взгляд Василия Кандинского».

- Эксперимент «Универсальная модель миропорядка»
Создаем абстрактную композицию, вдохновляясь шедеврами Василия Кандинского.

4. «Дадаизм. Бытовой предмет как арт-объект».

- Эксперимент «Хвост священной коровы». Творческое преобразование бытовых предметов.

5. Музейное занятие «Битва интерпретаций». Обмен мнениями и анализ работ художников на выставке современного искусства.

6 класс

«Современное искусство: новаторство цвета, мысли, формы...»

- 1. «Кубизм. Пабло Пикассо - гений современности».**
 - Эксперимент «Плачущая женщина». Создаем женский портрет в стиле кубизма.
- 2. «Сюрреализм. Сны и фантазии Сальвадора Дали».**
 - Эксперимент «Лицо-интерьер». Создаем антропоморфный дизайн интерьера.
- 3. «Художественные приемы в современном искусстве. Коллаж».**
 - Эксперимент «Чудо-дерево». Создаем коллаж из обрывков газет и крафтовой бумаги.
- 4. «Цвет как язык современного искусства. «Гуру цвета»: Пит Мондриан и Ив Клейн».**
 - Эксперимент «Эмоции цвета». Создаем абстракцию в стиле Пита Мондриана.
- 5. Музейное занятие «Битва интерпретаций».** Обмен мнениями и анализ работ художников на выставке современного искусства.

7 класс

«Современное искусство. Создание прекрасного из непривычного»

1. **«Магический реализм. Миры Рене Магритта».**
 - Эксперимент «Что скрывается за яблоком?». Создаем картину-загадку по мотивам работы «Сын человеческий».
2. **«Супрематизм. Геометрия Казимира Малевича».**
 - Эксперимент «Супрематический портрет». Создаем абстрактную композицию с фигурой человека.
3. **«Оп-арт или игры разума».**
 - Эксперимент «Обман зрения». Учимся создавать оптические иллюзии.
4. **«Игра значений. Инсталляция».**
 - Эксперимент «Необычный класс». Создание креативной пространственной композиции.
5. **Музейное занятие «Битва интерпретаций».** Обмен мнениями и анализ работ художников на выставке современного искусства.

8 класс

«Современное искусство как отражение современной реальности»

1. **«Поп-арт. Король поп-арта Энди Уорхолл».**
 - Эксперимент **«Мона Лиза нового времени»**. Создаем портрет М.Монро в стиле поп-арта.
2. **«Экспрессионизм. Все познается в сравнении: Эдвард Мунк и Джексон Поллок».**
 - Эксперимент **«Выражаем эмоции»**. Создаем работу по мотивам картины «Крик» Э. Мунка.
3. **«Стрит-арт. Уникальная личность Р. Бэнкси».**
 - Эксперимент **«Вездесущий житель города в творчестве Бэнкси»**. Создаем мини-композицию в стиле стрит-арт с использованием трафарета.
4. **«Перформанс. Я как арт-объект».**
 - Эксперимент **«Вспомнить всё»**. Представление с воздушными шарами.
5. **Музейное занятие «Битва интерпретаций»**. Обмен мнениями и анализ работ художников на выставке современного искусства.

Программа IX. «ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ»

Цикл состоит из 4-5 занятий и рассчитан на один год посещений. Школьники познакомятся с различными видами музеев и спецификой музейных профессий.

1. **«Музеи бывают разные»** - лекция - беседа в школе.
2. **«Мы идем в музей»** - экскурсия в музей.
3. **«Как музей хранит свои сокровища. Фонды музея»** - лекция - беседа в школе.
4. **«Музейные доктора - реставраторы»** - лекция - беседа в школе.
5. **Викторина «Юные музейеды»** – итоговое занятие.

Программа X. «МУЗЕЙНЫЙ ДОМ. РУССКИЙ ЯЗЫК»

Цикл состоит из 4-6 занятий, на которых школьники имеют возможность не только расширить свой лексический словарь и подготовиться к написанию сочинения по картине, но и познакомиться с творческой биографией и шедеврами известных художников. В связи с различиями в программах по русскому языку перечень планируемых лекций согласуется в индивидуальном порядке.

Программа XI. «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА»

Цикл состоит из 4-6 занятий и предназначен для школьников, интересующихся историей мировой художественной культуры. На занятиях им предстоит познакомиться с шедеврами прославленных мастеров и научиться понимать язык искусства, транслирующий духовные ценности человечества.

1. **«Художник и его место в мире»** - лекция-беседа в школе.
2. **«Мы идем в музей»** - экскурсия в музей.
3. **«Красота человека. Тело и дух»** - лекция-беседа в школе.
4. **«Любовь, что движет солнце и светила»** - лекция-беседа.
5. **«О подвигах и славе»** - лекция-беседа в школе.
6. **«Удивительный мир детства»** - лекция-беседа в школе.
7. **«Жизнь – странствие, а не дом»** - лекция-беседа в школе.
8. **«Спасенные шедевры»** - лекция-беседа в школе.

Программа XII. «ОСНОВЫ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

(*предложение для владельцев пушкинской карты)

Цикл состоит из 4-6 занятий и способствует формированию личности подростка, его социальной активности, гражданской ответственности и духовно-нравственных качеств. На музейных занятиях школьникам предстоит познакомиться с целой плеядой русских художников, отразивших в своем творчестве высокие идеалы патриотизма, опиравшихся на традиционные устои русской культуры и государственности.

1. «Тема патриотизма в творчестве и судьбах русских художников». (Экскурсия по залам русского искусства конца XVI – начала XX вв.)

На музейном занятии школьникам предстоит узнать, что связывает христианские иконы с идеей патриотизма, посетить зал «русской славы», выяснить, каким образом война 1812 года отразилась на русском искусстве, почему именно к середине XIX века появился интерес к «крестьянской теме». Экскурсовод расскажет интересные факты о членах императорской семьи и художниках, чьи судьбы являются примером любви к своей родине. Школьники узнают, кто из известных русских живописцев всю свою жизнь руководствовался девизом: «Иметь, чтобы отдавать», а для кого творчество стало воплощением народных представлений о красоте, изобилии и мирной жизни.

Стоимость: 150 руб./чел.

Продолжительность: 40-60 минут

2. «Окно в вечность» (квест в постоянной экспозиции музея).

Занятие посвящено знакомству с иконописным искусством Древней Руси, с его принципами и особенностями. История иконописи, основные сюжеты, специфика и технологии изготовления икон... Для успешного закрепления полученных знаний школьникам предстоит выполнить несколько заданий в постоянной экспозиции музея.

Стоимость: 180 руб./чел.

Продолжительность: 60 минут

3. «Отражение русской души» (квест в постоянной экспозиции музея).

На занятии школьникам предстоит разобраться в многообразии портретных образов, создаваемых русскими художниками на протяжении XVIII – н. XX вв. Кто такой «герой нашего времени»? Как научиться видеть внутренний мир человека через образы, созданные художником? На эти и многие другие вопросы школьники ответят в залах постоянной экспозиции русского искусства в ходе выполнения увлекательных заданий.

Стоимость: 180 руб./чел.

Продолжительность: 60 минут

4. Мастер-класс «В мире народного искусства» (выездной или на базе музея)

Занятие состоит из двух частей. Сначала музейный педагог кратко познакомит школьников с историей развития промысла, затем ребята смогут самостоятельно расписать стилизованную поделку своими руками.

**Список возможных мастер-классов:*

Борецкая, хохломская, гжельская, полхов-майданская, жостовская, мезенская или городецкая роспись.

Стоимость: 150 руб./чел.

Продолжительность: 40 минут

5. «Русские православные традиции. Великий праздник Рождества Христова» (выездная викторина или викторина на базе музея)

Викторина проводится в формате известной интеллектуальной телевизионной игры. В ней принимают участие три команды, каждая из которых старается правильно ответить на тематические вопросы разной степени сложности.

Стоимость: 180 руб./чел.

Продолжительность: 60 минут

6. «Мир русской деревни» (тематическое занятие в музее)

В постоянной экспозиции музея школьникам предстоит познакомиться с картинами русских мастеров, посвященными крестьянской теме и выяснить исторический контекст волны интереса к данному направлению в живописи. Музейный педагог расскажет, что такое «пастораль» и почему русские художники уезжали писать деревенские пейзажи в Италию. В завершении экскурсии ребята смогут ближе познакомиться с предметами деревенского быта и провести небольшую фотосессию. Вторая часть занятия – это мастер-класс (роспись шаблона в стиле выбранного народного промысла или графическая работа «Деревенский пейзаж в стиле Казимира Малевича»).

Стоимость: 250 руб./чел.

Продолжительность: 60 мин.

Все экскурсии, занятия, мастер-классы проводятся по предварительной записи.

Центр музейной педагогики ТОХМ

Зав. отделом:

Фролова Наталья Вячеславовна тел.: 51-03-52

Режим работы:

Понедельник - пятница с 09:00 до 18:00

Выходной - суббота, воскресенье

Запись и справки по тел.: 51-03-52

e-mail: Tohm5@mail.ru

Режим работы музея:

Вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30)

Выходной - понедельник

Наш адрес: пер. Нахановича, 3
(остановка транспорта «Киномир», «ГЮЗ»)

Информация о музее на сайте: www.artmuseumtomsk.ru