

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент образования Вологодской области

Управление образования мэрии города Череповца

МАОУ «Центр образования № 12»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

факультативного курса

«Мировая художественная культура»

для обучающихся 10 – 11 классов

Череповец 2023

Пояснительная записка

Общая характеристика учебного предмета

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам.

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.

Программа содержит примерный объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части.

Курс X класса «Мировая художественная культура от истоков до 17 века» включает следующие разделы: «Древние цивилизации», «Культура античности», «Художественная культура Средних веков», «Культура Востока» и «Художественная культура Ренессанса».

В курс XI класса «Мировая художественная культура от середины 17 века до наших дней» входят темы: «Художественная культура 17-18 веков», «Художественная культура 19 века» и «Художественная культура конца XX века».

Цели

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Программа базового курса рассчитана на 68 часов:

- в 10 классе на 34 учебных часа,

- в 11 классе на 34 учебных часа, из расчёта по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;

устанавливать несложные реальные связи и зависимости;

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;

владеть основными формами публичных выступлений;

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;

осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

Требования к результатам обучения и воспитания.

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития;
- понимание ценности культурного наследия народов России и человечества;
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;
- присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;
- ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач;
- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;
- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;
- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности;
- навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения:

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;
- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;
- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);
- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума;
- эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения);
- самостоятельно организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие;
- развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;
- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
- понимание и оценку художественных явлений действительности во всем их многообразии;
- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
- знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и другое;
- овладение умениями и навыками для реализации художественно- творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;
- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;
- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;
- иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;
- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

10 класс (34 часа)

Древние цивилизации (6 час). Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).

Культура античности (4 часа). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального

действия. Панафинейские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.

Художественная культура Средних веков (10 час). София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владими́ро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев).

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».

Художественная культура Востока (6 часов). Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).

Художественная культура Ренессанса (9 час). Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван

Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.

11 класс (34 часа)

Художественная культура 17-18 веков (13 часов). Стили и направления в искусстве Нового времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).

Художественная культура XIX века (9 часов) Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).

Художественная культура XX вв. (13 часов) Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня Ш Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхайма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в

музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.

Тематическое планирование 10 класс

№ п/п	Содержание	Количество часов
1	Древние цивилизации	6
2	Культура античности	4
3	Средние века	9
4	Культура Востока	6
5	Возрождение	9
	Всего	34

Тематическое планирование 11 класс

№ п/п	Содержание	Количество часов
1	Художественная культура XVII-XVIII вв.	13
2	Художественная культура XIX века	9
3	Художественная культура XX века	12
	Всего	34

Учебно-методическое обеспечение

Мировая художественная культура. 10 класс. Учебник. Солодовников Ю.А. 10 класс
 Мировая художественная культура. 11 класс. Учебник. Солодовников Ю.А. 11 класс

MULTIMEDIA – поддержка предмета

1.Единая коллекция – <http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164>

2.Российский общеобразовательный портал – <http://music.edu.ru/>

3.Детские электронные книги и презентации – <http://viki.rdf.ru/>