

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА
«ЭВРИКА - РАЗВИТИЕ» Г. ТОМСКА

(МАОУ ШКОЛА «ЭВРИКА - РАЗВИТИЕ» Г. ТОМСКА)

Утверждена на НМС
протокол №1 от 27.08.2024 г.

Рабочая программа ВУД История искусств

(10-11 классы)

Пояснительная записка

Представленная программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и на основе программы Л. Рапацкой «Мировая художественная культура. 5 – 11 классы», 2012. Курс непосредственно связан с учебным планом предмета «Мировая художественная культура» и позволяет более широко охватить изучаемые темы.

Курс внеурочной деятельности в рамках предметной области «Искусство» систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные 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 напрямую связан с диалоговым 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 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.

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура Европы и России XIX века», «Художественная культура Европы и России XX века».

Образовательные цели и задачи курса:

- 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.
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;

- формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
- освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии.

Основные дидактические принципы

Программа предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

- **Принцип непрерывности** и преемственности предполагает изучение истории искусств на протяжении всех лет обучения в школе.
- **Принцип интеграции.** Курс истории искусств интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.
- **Принцип вариативности.** Изучение истории искусств – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов, с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их

количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения.

- **Принцип дифференциации и индивидуализации.** Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих способностей школьников.

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 внеурочного занятия «История искусства» на этапе среднего 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.

Результаты освоения

В результате освоения курса истории искусств формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

В результате изучения истории искусства ученик должен:

Знать / понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.

Уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

Учебники:

Л.А.Рапацкая. Мировая художественная культура. – М., Просвещение, 2013 год.

Л.М.Емохонова. Мировая художественная культура. – М., 2012 год.

Дополнительная литература:

(большинство указанных книг доступны для чтения онлайн в Интернете)

Б.Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства (любое переиздание)

А.В.Иконников. Художественный язык архитектуры (любое переиздание)

Л.Д. Любимов. Искусство Древней Руси (любое переиздание)

Л.Д. Любимов. Искусство Древнего Мира (любое переиздание)

Л.Д. Любимов. Искусство Западной Европы (любое переиздание)

Н.А.Кун. Легенды и мифы Древней Греции.(любое переиздание)

И.Е.Данилова. Искусство средних веков и Возрождения. – М., 1984 год.

Я.А.Тугендхольд. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. – М., 1987 год.

Д.В.Сарабьянов. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М., 1980 год.

В.Ф.Волошин, Н.А.Зельтен. Словарь архитектурно-строительных терминов. – Минск, 1990 год.

Содержание тем учебного курса:

Русское искусство первой половины XIX века. Сосуществование романтического направления в музыке, живописи и литературе и стиля ампира в архитектуре. Ансамбли раннего ампира в Петербурге: Воронихин, Тома де Томон, Захаров. Реконструкция центра Москвы после пожара 1812 года, деятельность О.И.Бове. Обращение к народным фольклорным традициям в искусстве романтизма. "Патриотический романтизм", героизация русской истории. Особенности крестьянского жанра в русской бытовой живописи. Создание жанра интерьера. Григорий Сорока. Рождение классической русской оперы, опера Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Европейское искусство первой половины XIX века. Сложность романтической идеологии, идейные и художественные задачи романтизма. Отказ от рационализма. Поэзия сновидений и фантастических образов. Гротеск, мистицизм и реализм в офортах Гойи. Художественные и нравственные основы живописи французского романтизма. Тема революции и освободительной борьбы. «Свобода, ведущая народ». Мифологические образы и темы шекспировских пьес в работах Блейка и Фюссли. Типология пейзажа в XIX веке, новое значение образов природы. Работы Д.Миллеса, Д.Г.Россетти, У.Ханта. Домье, Милле, Курбе.

Русское искусство и культура второй половины XIX века. Концепции исторической живописи. Новый смысл исторического жанра. Реалистическое и ироническое начало в бытовых сюжетах Павла Федотова. Сатирические графические серии Федотова, портреты. В. Суриков. Бородин, Римский-Корсаков. Памятник "Тысячелетие России" Микешина. Работы последователей Перова, социальная тематика в живописи 60х годов. Кризис крепостнической системы. Крестьянская тема в живописи. Крамской, Репин. Появление новых технологий и материалов в строительстве, кризис архитектурной профессиональной деятельности. Поиски выхода. Возрождение ремесленных навыков и традиций. Майолики Врубеля, иллюстрации к русским сказкам Билибина и Поленовой. Васнецов, Нестеров.

Европейское и русское искусство конца XIX - начала XX века. Новая техника и эстетическая позиция живописи. «Завтрак на траве» - открытый вызов общественному мнению. Жизнь природы и города. Открытие новой картины мира. Творчество Коровина, Грабаря, Серова. Обращение к внутренней реальности, уход от воспроизведения видимой картины мира. Новая попытка создания синтетической картины мира в работах Сезанна. Поль Гоген – возвращение к истокам красоты и гармонии. Работы Поля Синьяка и Поля Сёра. Живопись Климта, Мунка. Художественное объединение «Сецессион». Драматизм художественных средств в работах Врубеля. Поиск синтетического начала в искусстве Серова. Возрождение пластического языка скульптуры в работах Родена, творчество Голубкиной, Трубецкого, Андреева. Тектонические особенности железобетонных каркасных конструкций. «Чикагская школа» архитектуры. Эстетическое осмысление возможностей новых материалов в стиле модерн. В.Орта, Г.Гимар. Модерн в городской среде. Рерих, Кустодиев, Бенуа. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. «Русские сезоны» в Париже, деятельность С.Дягилева. Романтическая утопия преобразования мира силами

искусства. Московский модерн. Связь концепций авангарда с философскими и социальными теориями.

Модернизм в искусстве Европы и России первой трети XX века. Живопись Анри Матисса, теоретические взгляды фовистов. Кубизм в творчестве Пабло Пикассо. Манифесты футуризма. Теоретические сочинения и художественная практика в творчестве Кандинского и Малевича. Художественный язык новой живописи, фактор времени и скорости, выраженный визуально. Влияние художественных открытий авангарда на развитие искусства XX века. Промышленный дизайн как новый способ творчества. Поиск специфики кино как вида искусства, теория синтетического кино. Путь развития западного кинематографа начала века. Монтаж в искусстве кино как художественный прием, «Броненосец «Потемкин», анализ эпизодов фильма. Система выразительных средств экспрессионистов. Открытия в области психологии и попытки использовать их в изобразительном искусстве. Социально-политические мифы и реальность. «Летатлин», «Башня Третьего Интернационала». Философские концепции авангарда. «Русь уходящая». Политика советского правительства в отношении искусства и культуры. Музыкальный язык современной эпохи, соединение фольклорных тем и неожиданных аранжировок, особенности ритмической организации. Художественный язык архитектуры модернизма. Индустриальная и социальная архитектура. Новые системы художественного образования в Германии и России, влияние идей Баухауза и ВХУТЕМАСа на мировую архитектуру.

Тематический план

Раздел	Тема урока	Количество часов
Романтизм и классицизм в русском искусстве начала века	1. Градостроительство ампира. Адриан Захаров. 2. Московская архитектура первой половины XIX века. 3. Романтический портрет. Тропинин. Венецианов и художники его школы. 4. Музыка эпохи романтизма. М.Глинка.	4
Рождение романтизма в Европе рубежа XVIII-XIX веков	1. Живопись и гравюры Франсиско Гойи.	1
Романтические и реалистические тенденции в искусстве Европы	1. "Романтическая битва". Эжен Делакруа. 2. Попытки создания нового языка живописи в середине XIX века. Прерафаэлиты.	2
Путь к созданию реалистического русского искусства	1. Творчество Павла Федотова.	1
Изобразительное искусство 60х – 70х годов	1. «Критический реализм» В. Перова. 2. Жанры в живописи передвижников	2
Эклектика и возвращение к национальным традициям в искусстве.	1. Неорусский стиль. Интерес к мотивам и образам народного искусства. Мастерские в Абрамцево и Мураново.	1
Импрессионизм в европейской и русской живописи конца XIX века	1. Моне, Дега, Ренуар. 2. Импрессионизм в творчестве русских художников.	2
Направления изобразительного искусства рубежа веков	1. Поль Сезанн – конструктор пространства? 2. Дивизионизм как финал импрессионизма. 3. Творчество Михаила Врубеля.	3
Скульптура конца XIX века	1. Русские скульпторы рубежа веков	1

Модерн – последний «большой стиль» европейского искусства	1. Появление новых строительных материалов. «Хрустальный дворец» Пакстона. Мосты и вокзалы. 2. Модерн в русской архитектуре.	2
Рубеж XIX – XX веков – эпоха «русского ренессанса»	1. «Русские сезоны» Дягилева: новый синтез искусств. 2. Серебряный век русского искусства.	2
Поиски нового языка искусства в начале XX века	1. Революционные устремления искусства в России. Эстетика футуризма. 2. Строительство нового мира для нового человека: супрематизм. 3. Задачи и формы абстрактного искусства.	3
Возникновение и развитие кино	1. Трагикомедии Чарли Чаплина 2. Кино в России. Эйзенштейн. Звуковое и музыкальное кино.	2
Направления в зарубежном изобразительном искусстве после I мировой войны	1. Сюрреализм. Сальвадор Дали. 2. Экспрессионизм в поэзии и литературе.	2
Искусство деятелей русского авангарда в 20е годы	1. К. Петров-Водкин, П. Филонов. 2. П. Корин.	2
Музыкальные эксперименты начала XX века	1. Музыкальный экспрессионизм. Б. Барток, А. Хиндемит.	1
Направления архитектуры модернизма	1. Конструктивизм в советской архитектуре. 2. Константин Мельников. 3. Концепции, задачи, цели и результаты движения «интернациональный стиль» в архитектуре.	3