

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского
муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная
школа №1

Принят на
Педагогическом совете
Протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Утверждено _____
Директор школы Т.В. Емельянова
Приказ № 103/2 от 31.08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Элективного курса «Искусство»

для обучающихся 11 классов

Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия 2023

Пояснительная записка:

Данный курс предполагает изучение предмета «Искусство» двумя модулями в 10 и 11 классах. В 10 классе первый модуль был реализован

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности. Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности. Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия искусства. Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания. Формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты:

Применение методов познания через художественный образ для изучения различных сторон окружающей действительности. Активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамики развития искусства. Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общей цели; оценивать достигнутые результаты. Развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу произведений искусств. Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения.

В области предметных результатов образовательное учреждение предоставляет ученику возможность научиться:

в познавательной сфере:

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, произведения искусства;
- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления

культуры; - структурировать изученный материал и информацию полученную из различных источников;

в ценностно-ориентационной сфере:

-представлять систему общечеловеческих ценностей; - осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; - уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;

в коммуникативной сфере:

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладеть культурой устной и письменной речи; - использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения; в эстетической сфере: - развивать в себе индивидуальный

художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; - воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; - проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; - понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения и символы; - определять зависимость художественной формы от целей творческого замысла; - реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом материале; в трудовой сфере: - применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (информационных) технологиях.

Содержание курса

Модуль 1. (был реализован в 10 классе в 2022-2023 учебном году)

Истоки искусства (Красота в жизни и искусстве. Классификация видов искусств).

Художественная культура первобытного мира (Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал

- основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, TV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).

Художественная культура Древнего мира (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. 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. 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).

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 (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.).

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. Слав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).

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 Карелии (Сортавала – город исторический. Приладожские рунопевцы и карело-финский эпос «Калевала». Карело-финская мифология. «Калевала» в произведениях художников. Легенды и быль Валаама и творчество русских художников на Валааме. Песенные фестивали в Сортавала. Художники Карелии. Творчество Н. к. Рериха в Соотавала. Б. А. Смирнов –Русецкий.

Модуль 2. – реализация в 2023-2024 учебном году.

Художественная культура Ренессанса 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.

Художественная культура Нового времени (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).

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 конца XIX -- XX вв. (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 III 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»); электро -акустическая 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 направления

Список учебной литературы:

П. А. Юхвидин «Мировая художественная культура»

Г.И. Данилова «Мировая художественная культура»

11 класс

Тематическое планирование

Название блока	Кол-во час
Художественная культура Ренессанса	13
Художественная культура Нового времени	8
Художественная культура конца 19 -20 веков	13

Всего 34 часа