

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
для образовательных организаций (учреждений)
Луганской Народной Республики

Мировая художественная культура

X-XI классы

Базовый уровень

Луганск
2016

Утверждено
Министерством образования и науки Луганской Народной
Республики (приказ №483 от 27.12.2016)

Рассмотрено
Научно-методическим советом Государственного
учреждения Луганской Народной Республики
«Научно-методический центр развития
образования Луганской Народной Республики»
(протокол №9 от 25.11.2016)

Составители:

Алпатов К.А., учитель мировой художественной культуры и изобразительного искусства Государственного учреждения «Луганский учебно-воспитательный комплекс специализированная школа I ступени - гимназия № 60 имени 200-летия города Луганска», учитель-методист.

Ефремова Т.В., учитель мировой художественной культуры Государственного учреждения «Луганская специализированная школа I-III ступени № 40», учитель-методист.

Общая редакция:

Загацкая Т.С., методист отдела методики преподавания учебных дисциплин Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Научно-методический центр развития образования Луганской Народной Республики».

Рецензенты:

Дрепина О.Б., доцент кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», кандидат педагогических наук, доцент.

Золотарева Е.А., старший преподаватель кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».

Пояснительная записка

Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по мировой художественной культуре (X-XI классы, базовый уровень) составлена на основе государственного образовательного стандарта.

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 обучающимся 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 непосредственного выхода 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) обучающихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта владеют элементарными приёмами 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. Культура родного края 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. В курс X класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс XI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца XIX - XX веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев. В рамках проектной деятельности, с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.), этот раздел реализуется за счёт регионального компонента или компонента образовательного учреждения.

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора обучающихся.

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках музыки, изобразительного искусства, литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.

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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 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 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 принадлежность.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

«Обучающийся научится» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися.

«Обучающийся получит возможность научиться» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и творческие задания.

В результате освоения курса мировой художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен:

Обучающийся научится определять:

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

Обучающийся получит возможность научиться:

- 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 и умения 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;
 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Визуальные искусства. Архитектура. Скульптура.

Живопись.

Графика. Музыка. Театр.

Художественная культура первобытного мира.

Истоки искусства. 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. Ямная, катакомбная, срубная культура Луганщины. *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. Трипольская культура (сакральный мир и магическое пространство) *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. Ордер. Человек – мера всех вещей. *Панафинейские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса.* Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм) Культ Аполлона и Дионисия. Пергамский алтарь. Форум – центр общественной жизни. *Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы.* Эkleктика Рима. Скифская культура (звериный стиль, система мироздания в пекторали) Языческая культура Руси Культурные традиции тюрских племен на территории нашего края. Камнерезное половецкое искусство Луганщины. *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.

Киевская Русь. 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). Древние символы. 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. Иконографические каноны (обратная перспектива) 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 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 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).

«Золотой век». 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.Бетховен («Героическая симфония», «Лунная соната»). Неоклассицизм.

Романтизм – бегство от действительности. 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 «Могучая кучка»). Академизм в искусстве.

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. Гога и П. Гогена. Синтез искусств в модерне (собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля, Тифани). 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), неопластицизм (Мандриан Ритвельд). Иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Русский авангард. Супрематизм (К.Малевич), абстракционизм (В.Кандинский). Кубофутуризм (Попова, Лентулов). Конструктивизм (башня III Интернационала В.Е. Татлина). Псевдостоили (стремление к идеальному). Оп-арт (Вазарели,). Поп-арт (Уорхолл) Соцреализм. Архитектура XX века. Вилла «Савой» в Пуасси. 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). Нонкоформизм (В.Сидур)

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. Аукцион Сотбис (Джакометти, Пикассо, Поллак, Мунк). Новые формы и проявления современного искусства (инсталляция, перформанс)

Творческое осмысление человеческих ценностей в мировом искусстве. Подготовка эссе, творческих заданий как проявление личностной оценки современной художественной культуры. 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.

Культурные традиции Луганщины.

Декоративно-прикладное искусство (керамика, костюм). Архитектура. (православные храмы, стилевые направления в градостроении). Скульптура. Монументальная живопись (мозаика, витраж). Музыкальная гостиная.

- 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.