

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 309
Центрального района Санкт-Петербурга

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

В.М. Шаповалова

«ПРИНЯТО»

на педагогическом совете

протокол № 7 от 10.06.2024г.

Приказ № 52 от 10.06.2024г.

Рабочая программа
по специальному курсу «Искусство в современном мире»
11 класс

Автор:
Горшкова
Светлана Владимировна
учитель истории

Санкт-Петербург
2024 учебный год

Пояснительная записка.

Рабочая программа по специальному курсу «Искусство в современном мире» для 11 класса разработана для базового(универсального) уровня обучения. Программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 309.

Цели и задачи:

1. Воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира;
2. Развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
3. Освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства;
4. Владение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
5. Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
6. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий - предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности – изобразительного, декоративного и конструктивного.

Логические связи данного курса с остальными предметами учебного (образовательного) уровня – укрепление межпредметных связей изобразительного искусства с литературой, историей, музыкой, мировой художественной литературой.

Описание места курса

Рабочая программа, разработанная для 11-го класса, рассчитана на 34 ч. в год, по 1 часу в неделю.

Содержание тем учебного курса

Художественная культура: от 17 века до современности.

I. Художественная культура Нового времени (13 часов).

1. Стилиевое многообразие искусства 17-18 вв. 2 часа

Стили и художественные направления в искусстве. Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. От Возрождения к барокко и классицизму. Эстетика и главные темы искусства барокко и классицизма. Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей.

2. Архитектура барокко. 1 час

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Архитектурные творения Ф.Б. Растрелли в Санкт-Петербурге.

3. Изобразительное искусство барокко. 1 час

Скульптура и живопись барокко, основная тематика и ее художественное воплощение.

Рубенс – «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творчества. Характерные особенности живописной манеры.

4. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 час

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизм и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля (ансамбли Парижа).

Прогулка по Версалью – зримому воплощению парадно-официальной архитектуры классицизма.

5. Шедевры классицизма в архитектуре России. 2 часа
Классический облик Москвы. «Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие.
6. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 час
От классицизма к академизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его произведений.
7. Реалистическая живопись Голландии. 1 час
Творчество Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры.
8. Русский портрет 18 века. 1 час
Шедевры русских портретистов: Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: Б. К. Растрелли, Ф. И. Шубин, М. И. Козловский.
9. Музыкальная культура барокко. 1 час
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Творчество И. С. Баха. Многогранность и разнообразие творческого наследия композитора.
10. Композиторы Венской классической школы. 1 час
Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма. Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир В. А. Моцарта и Л. Ван Бетховена.
11. Театральное искусство 17-18 вв. 1 час
Золотой век французского театра классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. Мольер – создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества. Пути развития русского драматического театра.
12. Романтизм. 1 час
Романтизм как художественный стиль эпохи конца 18-начала 19 в. «Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма).
13. Изобразительное искусство романтизма. 1 час
Герой романтической эпохи в творчестве Ф. Гойи, кипренского, Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами романтиков.

II. «Художественная культура 19 века» (9 часов)

14. Реализм – художественный стиль эпохи. 1 час
«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (художественные принципы реалистического искусства).
15. Изобразительное искусство реализма. 1 час
Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины жизни в творчестве Г. Курбе, О. Домье, художников-передвижников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова.
16. «Живописцы счастья». 2 часа
Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Постимпрессионизм В. ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена.
17. Музыкальная культура. 1 час
Романтический идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера, Ф. Шуберта. Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
Композиторы «Могучей кучки».
18. Пути развития западноевропейского театра. 1 час
«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма.
19. Русский драматический театр. 1 час
Русский театр романтизма. Русский реалистический театр его драматурги. М. С. Щепкин – выдающийся актер и реформатор русской театральной сцены. Особенности театра А. П. Чехова.
20. Искусство символизма. 1 час
Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля.
21. Триумф модернизма. 1 час

Модерн – «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства.

22. Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 час

Идеи и принципы архитектуры начала 20 века. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А. Гауди, В. Орта. Архитектурные достижения России.

III. Тема: «Художественная культура 20 века» (12 часов)

23. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 3 часа

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали.

24. Мастера русского авангарда. 2 часа

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова.

25. Музыка 20 века. 1 час

Музыкальный мир 20 века, разнородность его стилей и направлений.

26. Театр. 1 час

Основные пути развития зарубежного и русского театра.

27. Мировой кинематограф. 1 час

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и исполнители.

28. Обобщение материала. 1 час

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий:

Интерактивные экскурсии в музеи, театры, в разные города разных временных эпох.

Требования к знаниям и умениям обучающихся:

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен **знать:**

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства;

уметь:

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения;
- осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;
- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;
- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);
- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно – практические:

- 1) Восприятия и оценки произведений искусства;
- 2) Самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки.

Учащиеся должны владеть компетенциями: коммуникативной, личностного развития, ценностно – ориентированной, рефлексивной.

Формы и вопросы контроля – тесты, устный и письменный опрос, кроссворды, викторины, олимпиады, выставки, конкурсы.

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: выполнения презентаций, проектов, подготовка докладов.

Календарно-тематический план.

Название раздела, тема урока	Кол-во часов	Основные понятия
<p>Тема: «Художественная культура 17-18 вв.» (13 часов) Урок №1-2. Стилиевое многообразие искусства 17-18 вв.</p>	2	Стиль, художественное направление, историческая эпоха, картина мира, барокко, классицизм, рококо.
<p>Урок № 3. Архитектура барокко.</p>	1	Характерные черты, барокко, Лоренцо Бернини, площадь Святого Петра, Ф. Б. Растрелли, Санкт-Петербург.
<p>Урок № 4. Изобразительное искусство барокко.</p>	1	Скульптура, живопись, П. П. Рубенс, живописная манера.
<p>Урок № 5. Классицизм в архитектуре Западной Европы.</p>	1	Империя, образ, классицизм, ампир, дворцовый ансамбль, Версаль, парадно-официальная архитектура.
<p>Урок № 6-7. Шедевры классицизма в архитектуре России.</p>	2	«Архитектурный театр», В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Северная Пальмира, зодчие Санкт-Петербурга.
<p>Урок № 8. Изобразительное искусство</p>	1	Академизм, Пуссен, живопись,

классицизма и рококо.		мифологические и исторические темы.
Урок № 9. Реалистическая живопись Голландии.	1	Реализм, Рембрандт, художественная манера, разнообразие тематики, мифологические и библейские сюжеты.
Урок № 10. Русский портрет 18 века.	1	Портретное искусство, Рокотов, Левицкий, Боровиковский, скульптурный портрет, Шубин, Козловский.
Урок № 11. Музыкальная культура барокко.	1	Гомофонно-гармонический стиль, опера, творчество Баха, наследие композитора.
Урок № 12. Композиторы Венской классической школы.	1	Венская школа, классический жанр, принципы симфонизма, Моцарт, Бетховен.
Урок № 13. Театральное искусство 17-18 вв.	1	Золотой век, классицизм, драматурги, художественные принципы, Мольер, классическая комедия.
Тема: «Художественная культура 19 века» (9 часов)	1	Романтизм, художественный стиль, эстетика.

Урок № 14. Романтизм.		
Урок № 15. Изобразительное искусство романтизма.	1	Романтический герой, пейзажная живопись, исторические мотивы.
Урок № 16. Реализм – художественный стиль эпохи.	1	Реалистическое искусство, художественные принципы, эпоха.
Урок № 17. Изобразительное искусство реализма.	1	Бытовая картина, Курбе, Домье, художники-передвижники, реалистический пейзаж.
Урок № 18-19. Художники импрессионизма.	2	Художественный стиль, импрессионизм, пейзажи впечатления, постимпрессионизм.
Урок № 20. Музыкальная культура.	1	Романтический идеал, импрессионизм, русская классическая музыкальная школа, композиторы «Могучей кучки».
Урок № 21. Пути развития западноевропейского театра.	1	Театр романтизма, реалистический театр, Э. Золя.
Урок № 22. Русский драматический театр.	1	Театр романтизма, реалистический театр и его

		драматурги, Щепкин, «русский национальный театр», Островский, Чехов.
Тема: «Художественная культура 20 века» (12 часов) Урок № 23. Искусство символизма.	1	Символизм, художественные принципы, известные мастера, миф, Врубель.
Урок № 24. Триумф модернизма.	1	Модерн, новые художественные формы и образы, единый интернациональный стиль, виды искусства.
Урок № 25. Архитектура: от модерна до конструктивизма.	1	Идеи и принципы, мастера и шедевры зарубежной и отечественной архитектуры.
Урок № 26-28. Зарубежное изобразительное искусство.	3	Стиль, направление, фовизм, кубизм, сюрреализм.
Урок № 29-30. Мастера русского авангарда.	2	Абстракционизм, супрематизм, «аналитическое искусство», конструктивизм.
Урок № 31. Музыка 20 века.	1	Стиль, направление, мастера музыкальной классики, джаз, русская музыка 20 века.
Урок № 32. Театр 20 века.	1	Эпический театр, Брехт,

		основоположники русского театрального искусства.
Урок № 33. Мировой кинематограф.	1	Великий немой, Чаплин, звуковое кино, отечественное кино.
Урок 34 Обобщение материала.	1	Обобщение материала

Перечень учебно-методического обеспечения.

Методические и учебные пособия – Мировая художественная культура. 11 кл. базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. учреждений. Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2019.

оборудования и приборы – телевизор, видеоманитофон, компьютер, экран, мультимедийный проектор.

дидактический материал – карточки с вопросами, тесты, контрольно – измерительные материалы.

Интернет ресурсы: <http://hghltd.yandex.net/yandbtm>,
<http://www.school.edu.ru/projects/mhk/book/>.

Литература, использованная при подготовки программы:

1. Искусство. 5-11 классы : Рабочие программы. – М.: Дрофа, 2017.
2. О преобразовании искусства в общеобразовательных учреждениях. Методическое письмо от 23.11. 93 № 908/11//Общее среднее образование России: Сб. Нормативных документов 1994-95г.г./Сост. М.Р. Леонтьева, Н.Н. Гара, А.М. Водянский. - М.: Новая школа, 1994.

Литература, рекомендованная для учащихся:

- 1) Алехин А.Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, 1993.
- 2) Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. - М.: Просвещение, 1990.
- 3) Брайан Хотон. Великие тайны и загадки истории. Харьков Белгород. 2008.
- 4) Всемирная история живописи. I часть. Москва. ЭКСМО. 2006
- 5) Всемирная история живописи. II часть. Москва. ЭКСМО. 2006
- 6) Живопись. Уроки изобразительного искусства/ Сост. Л.А. Шитов, В.Н. Ларионов. - М.: Просвещение, 1995.
- 7) Зеленина Е.,Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 1996.
- 8) Рисунок. Уроки изобразительного искусства/ Сост. В.Н. Ларионов. - М.: Просвещение, 1994.
- 9) Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учебник для студентов худож.-граф. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1995.
- 10) Сокольникова Н.М. Художники, книги и дети: Кн. для учителя. - М.: Мегатрон, 1997.
- 11) Справочник по мировой художественной культуре и искусству. Ростов на Дону «Феникс» 2007.
- 12) Чудеса света. Детская энциклопедия. М. РОСМЭН. 2008.

Приложение

Образовательные диски:

1. «Русская портретная галерея. Женский портрет».
2. «Азбука искусства»
3. «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
5. «Шедевры русской живописи»
6. «Школа рисунка и живописи»

Темы проектов:

- Художественная культура Нового времени.
- Художественная культура XIX – XX века.

Списки тем рефератов

- Архитектура барокко
- Художественная культура классицизма и рококо
- Композиторы Венской классической школы
- Искусство русского портрета
- Формирование стиля модерна в европейском искусстве
- Художественные принципы символизма

- Русское изобразительное искусство XX века
- Шедевры мирового кинематографа