

ПРИНЯТА
Педагогическим советом АНО ОШ ЦПМ
(протокол от 28 августа 2023 г. № 73)

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора АНО ОШ ЦПМ
от 29 августа 2023 г. № 408

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности «Мировая художественная культура
(олимпиадный практикум)»
для обучающихся 10 класса

Москва, 2023 год

Пояснительная записка

Рабочая программа элективного курса «Мировая художественная культура (дополнительные главы)» разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. Ценностные ориентиры содержания элективного курса «Мировая художественная культура (дополнительные главы)» определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач курса.

Образовательные цели и задачи курса:

— 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, стилях и направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации;

— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления;

— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;

— интерпретация видов искусства с учетом 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 индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с произведением искусства;

— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий.

К приоритетным видам деятельности следует отнести концертноисполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Планируемые результаты освоения курса

- Наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
- реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.

Содержание курса

Раздел I. Техники изобразительного искусства.

Тема 1.1. Сухие материалы: карандаш, уголь, пастель, сепия.

Практическое занятие. Художественные особенности сухих материалов. Понятия: линия, силуэт, контур. Степени твердости карандаша. Штриховка. Уголь и его художественные особенности. Живописность. Техники пастели. Сепия.

Тема 1.2. Художественные особенности акварели, гуаши. Смешанные техники.

Практическое занятие. Особенности акварели. Техника a la prima по мокрой бумаге. Многослойная техника акварели. Художественные особенности гуаши. Смешанные техники: акварель, гуашь, белила, тушь.

Тема 1.3. Художественные особенности масла.

Практическое занятие. Навыки обращения с маслом. Художественные особенности масла: передача фактуры, натуралистичность. Понятие фактуры. Виды мазков.

Тема 1.4. Техники создания скульптуры.

Комбинированное занятие: практическое занятие с пластилином (глиной) и видеобзор техник. Пластика, создание трехмерного объекта из мягкого материала. Техника высекания из твердого материала (мрамор, дерево). Способ отливки скульптуры из бронзы.

Раздел II. Юбилейные персоналии 2022 года.

Тема 2.1. Образы Петра I в искусстве.

Живопись. Ж.-М. Натье «Портрет Петра Первого» (1717). И.Н. Никитин «Портрет Петра I» (1725). А.П. Антропов «Портрет Петра I» (1770). Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871). В.А. Серов «Петр I на псовой охоте» (1902), «Петр I» (1907). Е.Е. Лансере цикл «Петр I». А. Бенуа «Петр I на прогулке в Летнем саду» (1910).

Эмалевая мозаика «Петр I» (М.В. Ломоносов, 1754).

Скульптура. Э.М. Фальконе «Медный всадник» (1782). М.М. Шемякин «Памятник Петру I» в Санкт-Петербурге (1991), памятник Петру Первому в Дептфорде (2001),

«Царская прогулка» стоит в Стрельне (2003). З.К. Церетели «Памятник Петру I» (1997).

Литература. А.С. Пушкин «Медный всадник» (1833), «Полтава» (1828). Д.С. Мережковский «Петр и Алексей» (1905). А.Н. Толстой «Петр Первый» (1934).

Музыка. А.Н. Петров «Пётр Первый», музыкально-драматические фрески (опера) (1975). Кинематограф. «Петр Первый» (1937), «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970),

«Табачный капитан» (1972), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Юность Петра» (1980).

Тема 2.2. Образы Жанны д'Арк в искусстве.

Живопись. К. Фокемберг «Единственный прижизненный портрет Жанны д'Арк» (1429). Ж. О.Д. Энгр «Жанна д'Арк на коронации Карла VII в Реймсе» (1851). Д. Г. Россетти «Жанна д'Арк целует Меч Освобождения» (1863). Д.-Э. Милле «Жанна д'Арк» (1865). Ж.-Б. Лепаж «Видение Жанны д'Арк» (1879). Л. Домреми «Жизнь Жанны д'Арк» (1910). Н.К. Рерих «Жанна д'Арк» (1931).

Скульптура. Э. Фреме «Памятник Жанне д'Арк» в Париже (1874), Ж. Рулло «Памятник Жанне д'Арк» в Шиноне (1874)

Литература. У. Шекспир «Генрих IV» (1597), Вольтер «Орлеанская девственница» (1735), М. Твен «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта» (1896), Б. Шоу «Святая Жанна» (1923).

Музыка. Дж. Верди опера «Жанна д'Арк» (1845), П. И. Чайковский «Орлеанская дева» (1881).

Кинематограф. К.Т. Дрейер «Страсти Жанны д'Арк» (1928), режиссер В. Флеминг «Жанна д'Арк», 1948, Г. Панфилов «Начало» (1970), Л. Бессон «Жанна д'Арк» (1999).

Тема 2.3. Творчество М. де Сервантеса (1547 – 1616 гг.).

Кастильский период. Участие в битве при Лепанто. Алжирский плен. Службав Португалии, Севилье.

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 1605, 1615. Сюжет, структура, проблематика.

Экранизации: Г.В. Пабст «Дон Кихот» (фильм-опера) (1933), Г.М. Козинцев «Дон Кихот», 1957.

В живописи: О. Домье, Э. Делакруа, Кукрыниксы, П. Пикассо, С. Дали. Г. Коржев.

Тема 2.4. Французская драматургия. Творчество Ж.-Б. Мольера и П. Бомарше. Французский театр при Людовике XIV. Ж.-Б. Мольер (1622 – 1673 гг.). Социально-сатирическая комедия. «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Мнимый больной», «Скупой». П. Бомарше (1632 – 1699 гг.). «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро».

Тема 2.5. Французский роман: А. Дюма и В. Гюго.

Главные романы А. Дюма. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Графиня де Монсору». Путешествие по России и роман «Учитель фехтования».

Экранизации: «Д'Артаньян и три мушкетера», 1978 г. (реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич).

Виктор Гюго. «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется».

Экранизации: Ж. Деланнуа «Собор Парижской Богоматери» (1956), мюзиклР. Коччанте «Нотр-Дам де Пари» (1998).

Тема 2.6. Детская литература: Дж. Свифт, Л. Кэрролл, М. Метерлинк, Ж. Верн. «Вокруг света за 80 дней». Разбор и анализ произведений. Примеры экранизаций, мультипликаций.

Тема 2.7. Детская литература: А. Милн, А. Линдгрэн, В. Гауф, О. Генри, Ч. Диккенс, Марк Твен «Принц и нищий».

Разбор и анализ произведений. Примеры экранизация, мультипликаций.

Тема 2.8. Русская и советская литература: А. Одоевский, С. Маршак, К. Чуковский, Каверин, Э.Н. Успенский, Григорий Остер.

Разбор и анализ произведений. Примеры экранизация, мультипликаций.

Тема 2.9. Творчество Дж. Р. Р. Толкина.

Биография Дж. Р. Р. Толкина. Идея создать английский эпос. Влияние средневековой литературы на «Сильмариллион», «Властелин колец». Сюжет, структура, идеи «Властелина колец». Христианская идея в трилогии. Экранизации: мультфильм Р. Бакши 1978 г. Трилогия Питера Джексона.

Тема 2.10. Юбиляры-создатели модерна: творчество А. Гауди, О. Бердслея.

Своеобразие модерна в творчестве А. Гауди. Смещение национальных традиций европейским модерном. Этапы творчества А. Гауди.

Графика О. Бердслея. Иллюстрации к «Саломее» О. Уайльда и античным комедиям.

Эротизм, эстетизм в творчестве Бердслея в контексте эпохи декаданса.

Тема 2.11. Творчество С.П. Дягилева и И.Ф. Стравинского.

С.П. Дягилев: создание объединения «Мир искусства», Исторические русские концерты (1907), «Русские сезоны» (1908), «Русский балет Дягилева» (1911 – 1929). Примеры постановок. И.Ф. Стравинский: самые известные произведения – балеты «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913).

Тема 2.12. Композиторы-юбиляры: А. Скрябин, Дж. Россини, Й. Гайдн, И. Кальман.

А.Н. Скрябин: новаторство в музыке; самые известные произведения: Симфония № 3 («Божественная поэма», 1904), «Поэма экстаза» (1907), музыкальная поэма «Прометей» («Поэма огня», 1910). Дж. Россини: самые известные оперы: «Золушка» («Торжество добродетели», 1817), «Альмавива, или Тщетная предосторожность» («Севильский цирюльник», 1816). Й. Гайдн: творческий путь и симфонии. И. Кальман: оперетты «Сильва» (1915), «Принцесса цирка» (1926), «Фиалка Монмартра» (1930).

Тема 2.14. Творчество Марка Шагала.

Биография Марка Шагала (1887 – 1985 гг.). Этапы творчества. Ранний период. Учеба в Петербурге. Поездка в Париж, знакомство с кубистами и участие в парижском Салоне. Возвращение в Витебск и организация Витебского художественного училища. Эмиграция в Париж (1923 – 1941). Американский период (1941 – 1947). Поздний период. Витражи, монументальная живопись и гравюры.

Тема 2.15. Творчество Андрея Тарковского.

Специфика киноязыка Тарковского. Аллюзии на классические произведения в фильмах Тарковского. Мотив жертвы, самопознания, освобождения. «Иваново детство» (1962), «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979).

Тема 2.16. Музыка П. Маккартни и В. Цоя.

Группа «The Beatles» и рождение британского рок-н-ролла. Знаковые альбомы.

Музыка СССР в 1980 – 1990-е гг. Группа «Кино». Песни «Перемен», «Группа крови», «Кукушка», «Звезда по имени солнце» как выражение поколения перестройки.

Отражение в фильмах «Асса» (1987), «Лето» (2018).

Раздел III. Кураторский практикум.

Тема 3.1. Введение в музееведение.

История музея. Музеи античного мира. Коллекционирование в эпоху Возрождения. Первые частные коллекции. Разделение картинной галереи от естественно-научных коллекций. История формирования коллекций в России. Музеи в XX в.: институциональная критика 1960-х гг. Музей в современном мире.

Тема 3.2. Основы выставочной деятельности.

Концепция выставки. План выставочного пространства. Архитектура. Оформление выставки.

Тема 3.3. Практическое занятие.

Предполагает серию занятий (10 ак. ч.), на которых ученики защищают свои выставочные проекты.

Тематическое планирование курса

Раздел / тема	Количество ак. часов
Раздел I. Техники изобразительного искусства	10
Тема 1.1. Сухие материалы: карандаш, уголь, пастель, сепия	2
Тема 1.2. Художественные особенности акварели, гуаши. Смешанные техники	2
Тема 1.3. Художественные особенности масла	2
Тема 1.4. Техники создания скульптуры	2
Контрольная работа по разделу 1	2
Раздел II. Юбилейные персоналии	40
Тема 2.1. Образы Петра I в искусстве	2
Тема 2.2. Образы Жанны д'Арк в искусстве	2
Тема 2.3. Творчество М. де Сервантеса	2
Тема 2.4. Французская драматургия. Творчество Ж.-Б. Мольера и П. Бомарше	2
Тема 2.5. Французский роман: А. Дюма и В. Гюго	2
Тема 2.6. Детская литература: Дж. Свифт, Л. Кэрролл, М. Метерлинк, Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней»	2
Тема 2.7. Детская литература: А. Милн, А. Линдгрен, В. Гауф, О. Генри, Ч. Диккенс, Марк Твен «Принц и нищий»	4
Тема 2.8. Детская литература: А. Одоевский, С. Маршак, К. Чуковский, В. Каверин, Э. Успенский, Григорий Остер	2
Тема 2.9. Творчество Дж. Р. Р. Толкина	2
Тема 2.10. Юбиляры-создатели модерна: творчество А. Гауди, О. Бердслея	2
Тема 2.11. Творчество С. Дягилева, И. Стравинского	2
Тема 2.12. Композиторы-юбиляры: А. Скрябин, Дж. Россини, Й. Гайдн, И. Кальман	4
Тема 2.13. Творчество М. Шагала	4
Тема 2.14. Творчество А. Тарковского	4

Тема 2.15. Музыка П. Маккартни и В. Цоя	4
Раздел III. Кураторский практикум	18
Тема 3.1. Введение в музееведение	4
Тема 3.2. Основы выставочной деятельности	4
Тема 3.3. Практическое занятие	10
ИТОГО	68