

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 «Искусство (Мировая художественная
культура)»
для обучающихся 11 класса историко-культурного профиля Академии
Олимпикс (профильный уровень)

Москва, 2023 год

Пояснительная записка

Рабочая программа по МХК разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 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 учебного предмета «МХК» 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 учебного предмета

- 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. Искусство конца XIX – начала XX вв.

Тема 1.1. Живопись постимпрессионизма.

Особенности постимпрессионизма – стремление запечатлеть вечное и недвижимое. Творчество П. Гогена, Ван Гога, П. Сезанна.

Тема 1.2. Архитектура модерна.

Архитектура модерна: принцип построения «изнутри наружу». Примеры бельгийского, французского, испанского, русского модерна.

Тема 1.3. Belle Époque в Европе и Серебряный век в России.

Декаденство. Поэзия Бодлера, Рембо и Верлена. Новое отношение к красоте. Отход от классических идеалов, мимесиса, оправдание уродства. Сущностные изменения в эстетике и предвестие искусства авангарда.

Символизм и модерн. Стилиевые особенности модерна: плоскостность, линейность, декоративность. Журнал «Мир искусств» и творчество Бенуа. Всемирные выставки. Дягилевские сезоны. Утонченная стилизация модерна в балетных постановках «Русских сезонов» в Париже (И.Ф. Стравинский). Участники «Русских сезонов»: танцовщицы и хореографы — В. Нижинский, Л. Мясин, М. Фокин, А. Павлова, С. Лифарь, Дж. Баланчин; художники – Л. Бакст, А. Бенуа, П. Пикассо, А. Матисс, Н. Гончарова, М. Ларионов; композиторы: Р. Штраус, Э. Сати, М. Равель, С. Прокофьев, К. Дебюсси. Значение Дягилевских сезонов для популяризации русской культуры.

Символизм в живописи (М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, К.С. Петров-Водкин,

«Голубая роза») и скульптуре (А.С. Голубкина). Своеобразие русского модерна в архитектуре. Основные направления стиля в творчестве Ф.О. Шехтеля: неоромантизм (особняк З.Г. Морозовой, здание Ярославского вокзала), пластицизм (дом Рябушинского), неоклассицизм (особняк Шехтеля на Большой Садовой), рационализм (типография «Утро России»).

Тема 1.4. Музыка рубежа веков.

От импрессионизма до экспрессионизма: К. Дебюсси, Р. Штраус, М. Ж. Равель, Дж. Пуччини, Х. Эйслер. Новая венская школа. Появление жанра мюзикла.

Черты позднего романтизма и импрессионизма русской музыки рубежа веков: творчество С.В. Рахманинова; синтез слова, цвета и звука в музыке А.Н. Скрябина.

Раздел II. Искусство первой половины XX в. Тема 2.1. Живопись фовизма и экспрессионизма.

Фовизм: без светотени и прямой перспективы (Анри Матисс). Экспрессионизм – движение против академизма: объединения «Мост» (Карл Шмидт-Ротлуфф) и «Синий всадник» (Франц Марк).

Тема 2.2. Живопись кубизма и футуризма.

Творчество Джинно Северини, Умберто Боччони, Карло Карра. Разновидности кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Кубофутуризм в литературе, живописи и театре России.

Тема 2.3. Творчество объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».

Своеобразие русского авангарда. Творчество художников-представителей объединений: «Бубновый валет» (П.П. Кончаловский, Р.Р. Фальк) и «Ослиный хвост» (М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, В.Е. Татлин, М.З. Шагал).

Тема 2.4. Пути к абстракции: живописная абстракция В. Кандинского и супрематизм К. Малевича.

Абстрактный экспрессионизм В. Кандинского. Конструктивный геометризм (супрематизм) К. Малевича.

Раздел III. Искусство между двумя войнами.

Тема 3.1. Европейское искусство после Первой мировой войны.

Неразрешимые противоречия: графика и живопись (Оскар Кокошка, Макс, Отто Дикс, Фернан Леже; скульптура (Кете Кольвиц, Карл Миллес, Джекоб Эпстайн); театр (Бертольд Брехт, Эрвин Пискатор). Дадаизм. «Фонтан» М. Дюшана и новое восприятие искусства: произведение искусство – то, что «выбрал» художник.

Сюрреализм. Основы психоанализа и идеи З. Фрейда. Творчество Сальвадора Дали.

Поэзия П. Элюара.

Парижская школа. Творчество А. Модильяни. Метафизика Дж. Де Кирико.

Тема 3.2. Архитектура 1920-х гг. в Европе.

Архитектурный экспрессионизм (Эрих Мендельсон, Ганс Пёльтиг). Функционализм в архитектуре (Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Вальтер Гропиус. Школа Баухауз).

Тема 3.3. Конструктивизм в СССР в 1920-е гг.

Эстетика конструктивизма в разных видах искусства: архитектура (братья Веснины, М.Я. Гинзбург), дизайн (А.М. Родченко, В.Е. Татлин, В.Ф. Степанова), изобразительное искусство (братья Стенберги, Л.М. Лисицкий), театр (В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров).

Новые архитектурные типологии: дом-коммуна (дом-коммуна Орджоникидзе, дом Наркомфина); дворец культуры (ДК ЗИЛ, ДК И.А. Голосова на Лесной ул.). Клубы К. Мельникова.

Тема 3.4. Художественные объединения 1920-х гг. в СССР.

«Обмоху» («Общество молодых художников»), «Уновис» («Утвердители нового искусства») Казимира Малевича, «Рабочая группа конструктивистов Инхука» Александра Родченко, «Зорвед» («зрение+вѣдание») Михаила Матюшина, МАИ («Мастера аналитического искусства») Павела Филонова, ОСТ («Общество станковистов») Давида Штеренберга, «Маковец» Василия Чекрыгина, «Круг художников» Вячеслава Пакулина, ОМХ («Общество московских художников») Аристарха Лентулова, «Четыре искусства» Павела Кузнецова.

Тема 3.5. Кинематограф в 1920-е гг.

Импрессионизм Луи Деллюка («Лихорадка»). Экспрессионизм Роберта Вине («Кабинет доктора Калигари»). Сюрреализм Луиса Бунюэля («Андалузский пес»). Неоромантизм Фрица Ланга («Метрополис»). Новаторство Дзиги Вертова («Человек с киноаппаратом»).

Тема 3.6. Архитектура ар-деко в 1930-е гг.

Архитектура и искусство ар-деко как возвращение к декору, выразительности в отличие от лаконичности функционализма (Крайслер билдинг, Эмпайр Стейт билдинг, Senate house в Лондоне). Ар-деко и стилевой параллелизм в архитектуре 1930-х: высотные здания Л. Салливена, Ф. Л. Райта, ступообразные башни Э. Сааринена, проект Дворца Советов Б.М. Иофана.

Тема 3.7. Архитектура и искусство тоталитарных стран.

Понятие «тоталитарного искусства». Государственный контроль над искусством, отсутствие свободы творчества, индивидуального подхода художника. Создание союзов художников, архитекторов, писателей в 1930-е гг. Выставка «Дегенеративное искусство» в Германии. Сожжение работ немецких экспрессионистов.

Понятие «китч». Статья К. Гринберга «Авангард и китч». Взгляд на тоталитарное искусство как на «пережеванное чувство», доступность и понятность простому зрителю.

Проблема стиля тоталитарной архитектуры. Неоклассицизм в архитектуре Третьего Рейха. Творчество Трооста и А. Шпеера. Мегаломания, ориентация на архитектуру Древнего Рима, сходство с утопическими проектами Э. Булле. Проект перестройки Берлина. Судьба наследия тоталитарной архитектуры в Германии.

Архитектура и искусство фашистской Италии. Сочетание тоталитарных тенденций архитектурой рационализма («Группа 7», вокзал Санта Мария дель Фьоре во Флоренции). Ориентация на архитектуру Древнего Рима, восстановление античных памятников. Оформление парадного проспекта через Римский форум. Ансамбли EUR, Форума Муссолини, университета Ла Сапиенца.

Тема 3.8. Архитектура и искусство СССР в 1930-е – начале 1950-х гг.

«Советский монументальный классицизм» или «сталинский ампир» (сталинские высотки, интерьеры станций метрополитена и сталинских высоток, детали интерьера). Социалистический реализм: живопись (Б.В. Иогансон, А.М. Герасимов, А.А. Дейнека, П.Д. Корин), скульптура (В.И. Мухина, Е.В. Вучетич, С.Т. Конёнков), кино (С.М. Эйзенштейн, Г.В. Александров, И.А. Пырьев).

Раздел IV. Искусство второй половины XX в.

Тема 4.1. Искусство США и Европы 1950 – 1980-е гг.

«Вторая волна модернизма». Перенос центра искусства в США. Новые направления: экспрессивный абстракционизм Дж. Поллока. Важность индивидуальности, новый способ создания картины. Живопись цветового поля: М. Ротко и Б. Ньюман.

Реакция на экспрессивный абстракционизм: искусство минимализма. Анонимность произведения, «отсутствие» автора. Лаконичность форм. Поп-арт как критика общества потребления. Творчество Р. Гамильтона, Э. Уорхола, Р. Лихтенштейна. Постепенное разрушение картины, появление новых художественных практик. Оп-арт, видео-арт, кинетическое искусство. Концептуализм как итог процесса разрушения картины: главное – идея, а не ее воплощение. Творчество Дж. Кошута. Трансформации и дизайн Сальвадора Дали. Акционизм: художник и зритель – субъект произведения. Хэппенинги и перформансы. Антропометрии Ива Кляйна. Неореализм в искусстве: кино (Роберто Росселлини, Витторио де

Сика), театр (Лукино Висконти), скульптура (Джакомо Манцу), живопись (Ренато Гуттузо, Диего Ривера), графика (Херлуф Бидstrup). Второе поколение «нового Голливуда» (Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе).

Тема 4.2. Французское кино новой волны.

Обновление: авторское кино – на смену коммерческому. Эксперименты и непредсказуемость молодых режиссёров – основоположников стиля: Клод Шаброль («Красавчик Серж»), Франсуа Трюффо («Четыреста ударов»), Жан-Люк Годар («На последнем дыхании», «Безумный Пьеро»), Луи Маль («Зази в метро»), Ален Рене («В прошлом году в Мариенбаде»), Жак Деми («Шербурские зонтики»). Влияние французской новой волны на кинематографы Европы, Японии и США.

Тема 4.3. Архитектура второй половины XX в. в Европе и США.

Неомодернизм или интернациональный стиль. Творчество Миса ван дер Роэ: Сигрэм билдинг; Стекланный дом.

Архитектура брутализма. Ле Корбюзье: «Жилая единица» в Марселе; Капитолий в Чандигархе; капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане; монастырь Сен Мари де ла Туретт. Творчество Пьера Луиджи Нерви; М. Брейера.

Структурализм в архитектуре: Кендзо Тангэ: интеграция конструктивизма и древних традиций японского зодчества; конструктивная ясность и разумность строений Пьера Луиджи Нерви.

Тема 4.4. Советское искусство эпохи оттепели и застоя.

Феномен «оттепели». «Суровый стиль» в живописи. Возрождение традиций авангарда 1910-х гг. Отказ от соцреализма, бригадного метода. Монументальность образов, искренность, обращение к зрителю. Творчество Н. Андропова, В. Попкова, П. Никонова. Реакция власти: выставка в Манеже 1962 г. и «Бульдозерная выставка» 1974 г. Лианозовская школа (также «Другое искусство», андерграундное искусство). Поэзия Лианозовской школы. Оскар Рабин, Юло Соостер.

Искусство советского постмодернизма. Творчество Т. Назаренко, Н. Нестеровой. Московский концептуализм. Творчество И. Кабакова, В. Пивоварова, Э. Булатова.

Группа «Коллективные действия». Соц-арт. Творчество В. Комара и А. Меламида.

Постановки театральных коллективов «Современника» и «Таганки». Фильмы М.М. Хуциева и М.И. Ромма. Скульптура: Е.В. Вучетич, Э.И. Неизвестный, М.М. Шемякин. Живопись: М.А. Рогинский. Музыка: А.Г. Шнитке, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин. Творчество поэтов-бардов Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, В.С. Высоцкого.

Тема 4.5. Советский кинематограф в 1940 – первой половине 1980-х гг.

Советский кинематограф в период Великой Отечественной войны: общая характеристика, ключевые произведения («Машенька» Ю. Райзмана, «Два бойца» Л. Лукова, «В шесть часов вечера после войны» И. Пырьева и др.). Постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме “Большая жизнь”» 1946 г., усиление идеологического контроля кинематографа в первый послевоенный период и эпоха «малюкартинья». «Оттепель» как новая веха в истории советского кинематографа. Кинематограф «оттепели»: основные тематические направления, ключевые режиссеры и их произведения (М.К. Калатозов, И.Е. Хейфиц, Г.Н.

Чухрай, М.М. Хуциев, С.И. Ростоцкий, С.Ф. Бондарчук и др.). Советский кинематограф второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг.: переплетение наследия «оттепели» и новых тенденций. Ключевые режиссеры советского кинематографа второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг. и их произведения (Э.А. Рязанов, Г.Д. Данелия, А.А. Тарковский, А.С. Смирнов и др.).

Тема 4.6. Архитектура и искусство второй половины XX в. в СССР.

Переход к модернизму. Строительство новых городов. Социальное жилье 1950-х гг.

«Хрущевки». Дворец Пионеров на Воробьевых горах. ДАС Н. Остермана. Здание ЦДХ на Крымском валу. Брутализм в советской архитектуре. Феномен долгостроя. Здание Академии Наук.

Восстановлению разрушенных храмов Русской Православной церкви.

Процесс «возвращения» творческого наследия деятелей искусств, находившихся ранее под идеологическим запретом.

Живопись: И.С. Глазунов, Г.М. Коржев, В.Б. Манохин, А.М. Шилов. Инсталляции Т.Г. Назаренко. Скульптура: О.К. Комов, Г.Д. Распопов, В.М. Клыков, А.И. Руковишников, З.К. Церетели. Музыкальный «андеграунд»: группы «Наутилус Помпилиус», «Аквариум»,

«Кино». Театр: театры-студии (А.А. Васильева, О.П. Табакова, И.Л. Райхельгауза, А.Б. Джигарханяна). Кино: творчество Н.С. Михалкова, А.Н. Сокурова, В.И. Хотиненко, С.Б. Бодрова, С.С. Говорухина.

Тема 4.7. Архитектура и искусство эпохи постмодернизма.

Понятие постмодернизма. Цитатность, ироническое восприятие архитектуры прошлого. Возвращение ордера, декора, образности. Понятие «знака» и «архитектуры как метафоры». Архитектура постмодернизма и хай-тека. Майкл Грейвз, Ренцо Пиано и Ричард Роджерс, Норман Фостер, Рэм Колхас. Архитектура деконструктивизма. Фрэнк Гери, Заха Хадид.

Постмодернизм в скульптуре: Альберто Джакометти (экзистенциальный стиль), Жан Тэнгли (кинетизм), Жан Мартин (индустриальный стиль). Постмодернизм в живописи: коллажи Марселя Дюшана, ассамбляжи Любо Кристека, заимствования Френсиса Бекона.

Постмодернизм в музыке: «конкретная музыка» Пьера Шеффера, алеаторика Карлхайнца Штокгаузена. Театр абсурда. Искусство перформанса. Постмодернизм в кино: Уэс Крэйвен, Джей Роуч, Питер Уир, Мишель Гондри, Кристофер Нолан.

Тематическое планирование курса

Раздел / тема	Количество ак. часов
Раздел I. Искусство конца XIX – начала XX вв.	10
Тема 1.1. Живопись постимпрессионизма	2
Тема 1.2. Архитектура модерна	2

Тема 1.3. Belle Époque в Европе и Серебряный век в России.	2
Тема 1.4. Музыка рубежа веков	2
Контрольная работа по разделу 1	2
Раздел II. Искусство первой половины XX в.	8
Тема 2.1. Живопись фовизма и экспрессионизма	2
Тема 2.2. Живопись кубизма и футуризма	2
Тема 2.3. Творчество объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»	2
Тема 2.4. Пути к абстракции: живописная абстракция В. Кандинского и супрематизм К. Малевича	2
Контрольная работа по разделу 2	2
Раздел III. Искусство между двумя войнами	26
Тема 3.1. Европейское искусство после Первой мировой войны	2
Тема 3.2. Архитектура 1920-х гг. в Европе	2
Тема 3.3. Конструктивизм в СССР в 1920-е гг.	4
Тема 3.4. Художественные объединения 1920-х гг. в СССР	2
Тема 3.5. Кинематограф в 1920-е гг.	4
Тема 3.6. Архитектура ар-деко в 1930-е гг.	2
Тема 3.7. Архитектура и искусство тоталитарных стран	2
Тема 3.8. Архитектура и искусство СССР в 1930-е – начале 1950-х гг.	24
Контрольная работа по разделу 3	2
Раздел IV. Искусство второй половины XX в.	24
Тема 4.1. Искусство США и Европы в 1950 – 1980-е гг.	4
Тема 4.2. Французское кино новой волны	4
Тема 4.3. Архитектура второй половины XX в. в Европе и США	4
Тема 4.4. Советский кинематограф в 1940 – первой половине 1980-х гг.	4
Тема 4.5. Советское искусство эпохи оттепели и застоя	2
Тема 4.6. Архитектура и искусство СССР второй половины XX в.	2
Тема 4.7. Искусство эпохи постмодернизма	2
Итоговая контрольная работа	2
ИТОГО	68