

Приложение к образовательной программе
основного общего образования
МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда»
Приказ № 285 от 30.08.2024 г.

Рабочая программа
учебного курса
«Мировая художественная культура»
для обучающихся 5 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области «Искусство».

На изучение учебного курса «Мировая художественная культура» в неделю отведено 1 час, в год 34 часа.

Цель программы: формирование у обучающихся способности управления культурным и эстетическим пространством своего существования в процессе изучения, исследования и создания моделей шедевров мировой и российской культуры.

Задачи курса: раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской художественной культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран; выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о художественной картине мира разных эпох; познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной; проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности и духовнонравственной ценности художественных образов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.

При реализации курса обучающиеся познакомятся с выдающимися достижениями искусства народов мира в различные исторические эпохи. Данная программа не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать основные художественные идеи эпохи.

В программе выдерживается логика исторического линейного развития от культуры древности до культуры XXI века с акцентом на «межвременной диалог» различных культур.

Развивающий потенциал состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе.

При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как "мир миров", в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Курс предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Формы и режим занятий.

Базовые формы учебных занятий: информационные (беседа, лекция), групповые (реализация проектов), художественные образовательные события.

Информационные занятия предполагают беседы и лекции.

Фронтальная беседа — специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме).

Лекция — представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов на какой-либо вопрос. Сущностное назначение лекций состоит в

квалифицированном комментировании какойлибо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации.

Проектная деятельность осуществляется в рамках VCT-проектов, важными компонентами которой являются как создание творческого объекта, так и формирование у обучающихся коммуникативных УУД. Художественное образовательное событие - акт художественного творчества, выносимый на публичное рассмотрение с образовательными целями. Педагогические принципы и подходы

Программа курса «Мировая художественная культура» основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного познания школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.

Принцип культуросообразности предполагает, что духовная деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. В соответствии с принципом культуросообразности перед педагогом стоит задача введения юных людей в различные пласты художественной культуры этноса, общества и мира в целом. Необходимо, его духовная деятельность помогала растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в окружающем его мире.

Принцип коллективности в культурологическом аспекте предполагает, что художественное воспитание и образование даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения,

художественно-творческой самореализации.

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе взаимодействия педагога и учащихся в художественной деятельности, содержанием которого является обмен эстетическими ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также совместное продуцирование художественных ценностей. Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия.

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству). Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел - реализация - рефлексия. В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. Проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: - коммуникабельность - лёгкость вступления в межличностное общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия; - самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие

ограничений и стеснения; - организационная и управленческая компетентность - знания, опыт по образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи; Принцип поддержки самоопределения воспитанника включает процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности. Предпосылками формирования способности эстетического самоопределения у подростка служат обострённость (на фоне полового созревания) восприятия эстетического и возрастная сензитивность к самоопределению. Приобретение подростком опыта самоопределения происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания произведений искусства.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира; — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности;

— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения:

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурноисторическом развитии человечества, функционировании современного социума;

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;

- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценка художественных явлений действительности во всем их многообразии;

- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и другое; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;

- иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;

- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

Содержание программы

Введение

Тема 1. Что такое «художественная культура».

Художественная культура «актуальная» и «сохраняемая». Произведения искусства - основа художественной культуры. Культура ушедших эпох: что мы знаем о ней? Почему не стареют произведения искусства далекого прошлого. В чем «секрет» их красоты. Какие настроения, мысли, чувства передают из поколения в поколение великие творения художественной культуры человечества?

Тема 2. Виды искусства - единая семья.

Взаимодействие разных искусств - основа исторического развития художественной культуры. Роль литературы и музыки в образовании синтетических видов искусства. Опера. Балет. Архитектура. Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 3. Первобытные художники Земли.

Общность духовных исканий человечества в древности. Памятники первобытной художественной культуры: о чем они свидетельствуют? Единение образов человеческого и природного мира в первобытном искусстве. Причины появления искусства. Синкретизм художественной культуры древних.

Тема 4. Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти.

Вера в бессмертие человека — основа духовной жизни Древнего Египта и

египетской художественной культуры. Устойчивость художественных образов в искусстве Египта. Социальная основа заупокойного культа, обожествление власти фараона. Символическое воплощение вечного миропорядка жизни и смерти в образе пирамиды. Пирамида фараона Джосера (зодчий Имхотеп). Пирамида фараона Хеопса в Гизе. Заупокойный храм фараона Хефрена. Храм Амона в Луксоре. Храмовый комплекс в Карнаке. Росписи и рельефы храмов и пирамид. Египетское изобразительное искусство о музыке и музыкантах. Скульптура, воплощение в ней представлений о красоте человека (скульптурные портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити). Канонические традиции многовекового египетского искусства: статичность, грандиозность, абстрактность, условность, символичность; их взаимосвязь с магическими основами духовной культуры древних египтян.

Тема 5. Художественная культура Двуречья

Мифологические природопоклоннические основы шумерской, ассирийской и вавилонской культуры. Храмовая архитектура. Древнеассирийский эпос (сказания о Гильгамеше). Искусство древнего Вавилона. Вавилонская башня, ее история в Библии.

Тема 6. Могучий духовный дар народа Древней Индии

Воплощение древних мифологических представлений о мироздании в художественной культуре Индии. Зарождение буддизма — древнейшей мировой религии. Канонические традиции раннего буддистского искусства. Изображение Будды.

Тема 7. Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая)

Ритуальный характер художественной культуры Древнего Китая. Языческий культ Неба и Земли. Весенние и осенние народные праздники. Царь как потомок царя Неба и главный жрец. Великие мыслители: Лао-Цзы и Конфуций. «Книга песен». Художественный образ Великой китайской стены. «Глиняная армия» Цинь Шихуанди.

Тема 8. На пороге античности

Памятники крито-микенской художественной культуры (архитектура, изобразительное искусство, мифология). Дворец в Кноссе. Миф о Тесее; легенда и

реальность. Микены. Львиные ворота. Золотые маски. Тема 6. Очеловеченные боги (мифы Древней Греции) Представления древних греков о строении мироздания. Мифология, ее роль в жизни греков. Бессмертные обитатели Олимпа. Зевс, Посейдон и Плутон — властители мира. Воплощение в мифах ростков самосознания человека - творца, победителя природы и враждебных человеку сил. Образ Геракла. Музы - покровительницы искусств.

Тема 9. Античное зодчество: логика прекрасного

Древнегреческая архитектура. Древние храмы, сближение мира Олимпа и мира смертных людей. Красота древнегреческих храмов, строгая пропорциональность, соотнесенность деталей и целого. Архитектурный порядок: дорический, ионический, коринфский стили. Ансамбль афинского Акрополя. Парфенон. Пропилеи. Храм Ники Аптерос. Мастер Фидий. Синтез искусств в античном храме. Значение музыки. Древнегреческие музыкальные инструменты.

Тема 10. Культ земной красоты (античная скульптура)

Значение скульптуры в художественной культуре Древней Греции. Эволюция скульптуры, поиск художественных средств воплощения реальных человеческих образов. Основные этапы развития античной скульптуры — архаика, классика, эллинизм. Архаичные скульптуры, загадка улыбок курiosa и коры. Открытие закономерностей строения человеческого тела в классической античной скульптуре. Творчество Мирона («Дискобол»), Фидия (скульптурная группа фронтона Парфенона «Мойры»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисием», «Отдыхающий сатир»), Лисиппа (скульптурные портреты Александра Македонского, Еврипида). Поздняя греческая скульптура («Ника Самофракийская», «Афродита Милосская»). Скульптурная группа «Лаокоон» (Агесандр, Атенодор, Полидор). Скульптор Скопас («Менада»).

Тема 11. В древнегреческом театре

Эволюция театра: от магического действия в честь бога Диониса к театральному спектаклю - произведению искусства. Афинский театр, его общественное и эстетическое предназначение.

Рождение трагедии в творчестве Эсхила. Трилогия о Прометее - гимн человеку, восставшему против Судьбы. Образы трагедий Софокла и Еврипида (по выбору

учителя). Рождение комедий Аристофана, отрывки из его комедий «Облака», «Лягушки» (по выбору учителя). Воспитательная роль театра. Музыка в театре. Теория воспитательного воздействия музыкальных ладов на человека.

Тема 12. Форумы Рима: прославление могущества великой империи.

Становление художественной культуры Римской империи, ее идеологические основания. Взаимосвязь художественных традиций с искусством Древней Греции. Искусство этрусков. Пантеон. Римский форум. Форумы Цезаря и Траяна. Колизей. Триумфальные арки Рима. Арка Тита, ее скульптурные украшения. Римский портрет — путь к реализму в искусстве. Капитолийская волчица - символ «вечного города» на семи холмах. Памятники ранней христианской иконописи в катакомбах Рима — живое свидетельство связи древней и христианской художественной культуры.

Календарно-тематическое планирование

№ урока	Тема
1	Виды искусства - единая семья.
2	Виды искусства - единая семья.
3	Первобытные художники Земли
4	Первобытные художники Земли
5	Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти.
6	Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти.
7	Архитектура страны фараонов
8	Архитектура страны фараонов
9	Художественная культура Двуречья
10	Художественная культура Двуречья
11	Могучий духовный дар народа Древней Индии
12	Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая)

13	Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая)
14	На пороге античности
15	На пороге античности
16	Мифология древней Греции
17	Мифология древней Греции
18	Игры в честь богов.
19	Игры в честь богов.
20	Античное зодчество: логика прекрасного
21	Античное зодчество: логика прекрасного
22	Античное зодчество: логика прекрасного
23	Культ земной красоты (античная скульптура)
24	Культ земной красоты (античная скульптура)
25	В древнегреческом театре
26	В древнегреческом театре
27	В древнегреческом театре
28	Форумы Рима: прославление могущества великой империи.
29	Форумы Рима: прославление могущества великой империи.
30	Общественные здания Рима
31	Общественные здания Рима
32	Римский портрет
33	Римский портрет
34	Волшебная сила искусства