

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Школа «ЛЕТОВО»

Рабочая программа элективного курса

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

8 класс

Автор-составитель:

Петров Арсений Сереевич, канд. искусствоведения,
Заведующий кафедрой искусства

Москва

2018

Рассмотрена на заседании кафедры искусства,
протокол № 1 от «28» августа 2018 г.

Программа элективного курса для 8 класса «История искусства» для ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» (далее – Программа) составлена в соответствии Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Элективный курс «История искусства» имеет разностороннюю направленность. Занятия искусством способствуют развитию ассоциативного и образного мышления, самоопределению в видах и формах художественного творчества, умению использовать язык различных видов искусства в самостоятельной творческой деятельности, воспитывают «родственное внимание» к миру и чувство сопереживания к другому человеку.

В рамках курса формируются предметные знания и умения, направленные на овладение различными творческими компетенциями, а также общеучебные умения, направленные на разностороннее развитие личности.

Коммуникативные умения:

- ясно выражать свою мысль (устно и письменно);
- навык активного слушания;
- участвовать в диалоге, уважать разные точки зрения и мнения других людей;
- адекватно воспринимать произведения искусства и способность передавать их содержание;
- уметь вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу него;
- участвовать в диалоге;
- владеть основными формами публичных выступлений;
- использование различных источников информации.

Социальные умения:

- брать ответственность / делегировать ответственность / выполнять обязанности;
- уметь работать в команде;
- примерять разные роли в группе.

Умения, связанные с эмоциональной сферой

- проявлять эмпатию (способность сочувствовать, способность поставить себя на место другого);
- оценивать свое эмоциональное состояние;
- поддерживать мотивацию на выполнение задачи и проявлять волю в ее решении.

Исследовательские умения:

- уметь ставить исследовательские задачи и ранжировать их;
- выделять главную и второстепенную информацию;
- проводить оценку и сравнительный анализ произведений искусства;
- предлагать план проведения эксперимента или других действий;
- использовать различные технологии для поиска информации, включая социальные медиа и электронные сети;
- оценивать значимость того или иного произведения искусства или его интерпретации (в других видах искусств, в критике).

Информационные умения:

- использовать различные источники информации;
- писать эссе, рецензии;
- осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников;
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа.

Интеллектуальные навыки:

- определять структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого;
- уметь разделять процессы на этапы;
- выделять характерные причинно-следственные связи; сравнивать, сопоставлять, классифицировать по одному или нескольким предложенным основаниям;
- творчески решать учебные и практические задачи, искать оригинальные решения;
- самостоятельно выполнять различные художественно-творческие работы;
- анализировать и использовать специальный язык искусства;
- понимать роли искусства в глобальном и локальном контексте;
- использовать предметную терминологию;
- использовать знания для целенаправленного художественного выбора в процессе создания творческой работы;
- знать различные средства художественного выражения в искусстве через полное погружение в творческий процесс;
- понимать и анализировать объекты искусства на культурном, интеллектуальном и эмоциональном уровне;
- критически подходить к работе, ставить надлежащие вопросы, выносить независимые суждения, приводить аргументированные доводы и реагировать на критику;

- понимать художественную ценность произведения искусства;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- идентифицировать и формулировать проблему;
- рассматривать проблему с разных точек зрения;
- формулировать вопросы (простые, уточняющие, оценочные, творческие, интерпретационные, практические);
- устанавливать неожиданные или необычные связи между объектами, идеями;
- синтезировать и обобщать информацию и др.

Организационные умения:

- формулировать цель деятельности;
- планировать деятельность;
- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Наиболее важными умениями, формулируемыми в рамках курса, являются следующие:

- демонстрировать вариативность и глубину творческого мышления;
- создавать художественные работы в разных жанрах, применяя различные техники и материалы;
- знать основные направления, стили мировой художественной культуры (куда входят: история искусства, музыка, театр, драма, кино, дизайн), уметь оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- понимать особенности языка различных видов искусства;
- определять собственное отношение к произведениям искусства в письменной (написание эссе, рецензий) и устной форме;
- четко излагать художественно-образный замысел произведения;
- соотносить произведения искусства с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- выражать собственное суждение о произведениях 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).

Целью реализации Программы является развитие потребности в общении с произведением искусства, в освоении практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки объектов искусства;

формировании активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; восприятию искусства в широком историко-культурном контексте; обучению выстраивать сопоставления, анализировать, интерпретировать произведения и высказывать о них собственное суждение.

Главными **задачами** реализации Программы являются:

- сформировать представление об искусстве как о части общей духовной культуры, особого способа познания жизни и средства организации общения;
- развить творческое и образное мышление, фантазию и воображение;
- дать примеры реализации творческих идей в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- развить потребность в общении с произведением искусства, в освоении практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки объектов искусства; сформировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; сформировать навыки восприятия искусства в широком историко-культурном контексте; выстраивать сопоставления, анализировать, интерпретировать произведения и высказывать о них собственное суждение;
- вырабатывать эстетическое видение окружающего мира, наблюдательность и способность к сопереживанию;
- развить визуально-пространственное мышление, ориентацию в художественном и нравственном пространстве культуры;
- изучать средства и методы художественной выразительности, критически их осмыслять, оценивать их роль в создании образа и воплощении идеи художника;
- освоить знания о направлениях в мировой культуре, их характерных особенностях; развивать художественный вкус, ценностно-смысловую сферу личности на основе изучения произведений отечественной и зарубежной культуры.

При изучении предмета «История искусства» в 8 классе используется учебно-методический комплекс под редакцией Г.И. Даниловой:

№ п/п	Авторы, название учебника	Класс	Издательство
1	Данилова Г.И. Искусство: Виды искусства. 8 кл.: учебник	5	Дрофа

По учебному плану данному элективному курсу в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего за год – 35 часов. Курс «История искусства» содержит два тематических блока:

- «Художественное представление о мире», 7 часов;
- «Азбука искусства», 28 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании изучения элективного курса «История искусства» обучающийся должен **знать**:

– основные понятия курса: живопись, скульптура, архитектура, графика, жанр, гравюра, витраж, изобразительные средства, художник, художественный образ.

- индивидуальные особенности изобразительных видов искусств;
- основные средства выразительности;
- способы воплощения художественного замысла;
- актуальность и нравственную значимость искусства для человека.

Обучающийся должен **уметь**:

- анализировать произведение искусства;
- давать характеристику каждому виду искусства;
- формулировать собственную оценку изучаемого материала.

Обучающийся должен **владеть навыками**:

- отбора и анализа информации, в том числе использования компьютерных технологий;
- монологического связного воспроизведения информации;
- выявления сходных и отличительных черт в искусствоведческих процессах и явлениях;
- презентации собственных суждений, сообщений;
- толерантного восприятия различных точек зрения.

Личностными результатами освоения курса являются следующие:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и

формах искусства;

- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;

- накопление опыта эстетического переживания;

- формирование творческого отношения к проблемам;

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;

- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметными результатами освоения программы являются следующие:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;

- выявление причинно-следственных связей;

- поиск аналогов в искусстве;

- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;

- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;

- применение методов познания через художественный образ;

- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;

- определение целей и задач учебной деятельности;

- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;

- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения истории искусства включают:

- 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; 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.

У обучающихся будут сформированы *универсальные учебные действия*:

– **регулятивные:**

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5) владение основами речевого самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной;

– **познавательные:**

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

3) владение навыками смыслового чтения;

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

5) развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем;

– коммуникативные:

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

При оценивании освоения программы применяются технологии **формирующего (текущего) оценивания**, в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки и др.

Для определения степени обученности в конце изучения каждого тематического блока проводятся контрольные работы, к числу которых относятся:

Промежуточный контроль:

- индивидуальные карточки,
- фронтальный устный опрос,
- понятийные диктанты,
- тематические тесты по изученному блоку,
- творческие работы;

Итоговый контроль: проект.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Современные классификации искусств. Подвижность и гибкость границ между искусствами; их историческая изменчивость.

Тайны художественного образа «Мышление в образах». Понятие художественного образа, творческий процесс его создания, характерные черты и свойства. Правда и правдоподобие, условность в искусстве.

Художник и окружающий мир. Мир сквозь «магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Талант и мастерство художника. Секреты художественного творчества. Понятие творческого процесса. Роль вдохновения.

Возвышенное и низменное в искусстве. Комическое в искусстве Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Источник и градации комического в искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся комики мира.

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. «Прочность – польза – красота». Понятие о тектонике. Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. Профессия архитектора.

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре и особенности их восприятия. Средства создания архитектурного образа. Понятие архитектурного ансамбля

Стили архитектуры. Понятие архитектурного стиля Рождение стилей в архитектуре и их преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности. Архитектурные стили Средневековья и Возрождения. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие о промышленной, жилой общественной архитектуре. Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Главные задачи градостроительного искусства. Главные задачи современного градостроения. Исторические типы планировки. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства. Способы и средства изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Метод перспективы. Роль ритма, светотени и линии, контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Искусство живописи Виды живописи и ее художественные средства.

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров. Специфика деления на жанры и ее условный характер. Историческая живопись (мифологическая, библейская тематика). Батальный жанр и его великие мастера. Бытовой жанр, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета и его разновидности. Цели и задачи пейзажа, его разновидности. Жанр натюрморта Анималистический жанр. Характерные особенности интерьера.

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Роль графики в жизни современного человека. Понятие компьютерной графики. Виды графического искусства.

Художественная фотография. Рождение и история фотографии, ее изобразительновыразительные возможности. Фотография сегодня. Фотография и изобразительные искусства. Выразительные средства и жанры фотографии

Язык скульптуры. История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? Изобразительно-выразительные средства скульптуры. Виды и жанры скульптуры, их характерные особенности. Материалы и техника их обработки Процесс создания скульптурного произведения

Декоративно-прикладное искусство. Понятия декоративного и прикладного искусства. Истоки возникновения, изобразительно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Устойчивость тем, образов, мотивов народного творчества. Виды ДПИ, их связь с другими видами искусств.

Искусство дизайна. Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды. Мир современного человека – мир дизайна. Многообразие сфер его применения. Виды дизайна.

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. Художественный образ в музыке Условный характер музыкального образа.

Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Язык и форма музыкального произведения Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Язык и форма музыкального произведения Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Типы музыкальных форм, их подвижность, гибкость. Способность к изменению под воздействием содержания и стилевых условий

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Введение. В мире классических искусств	1
2	Понятие о видах искусства	2
3	Тайны художественного образа	1
4	Художник и окружающий мир	1
5	Возвышенное и низменное в искусстве	1
6	Трагическое и комическое в искусстве	2
7	Азбука архитектуры	2
8	Художественный образ в архитектуре	2
9	Стили архитектуры	2
10	Виды архитектуры	2
11	Язык изобразительного искусства	2
12	Искусство живописи	1
13	Жанровое многообразие живописи	2
14	Искусство графики	1
15	Художественная фотография	2
16	Язык скульптуры	1
17	Декоративно-прикладное искусство	2
18	Искусство дизайна	2
19	Музыка как вид искусства	1
20	Художественный образ в музыке	2
21	Язык и форма музыкального произведения	2
Итого		35 уроков

Дополнительная литература

Степанчук З.А. и др. «Изобразительное искусство» (1-8 классы). Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты уроков, Волгоград: Изд-во «Учитель», 2009.