

ЧУОО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧУОО

«Европейская гимназия»

/Боганцева И.В./

«31» августа 2015 г.

Рабочая программа обучения элективному курсу "Изобразительное искусство" (Visual Arts)

Среднее общее образование

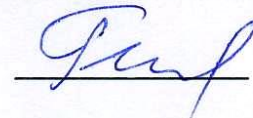
Разработал (и):

Акутин К.А.

«СОГЛАСОВАНО»

Протокол заседания кафедры № 1 от «27» августа 2015 г.

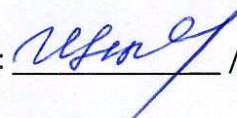
Руководитель кафедры:

/Глаголева
Н.А.

(подпись)

Заместитель Директора по УВР:

О.В.

/Щекочихина

(подпись)

Москва 2015

Данный элективный курс предлагается учащимся 10-11 классов, избравших обучение по Дипломной Программе Международного Бакалавриата. Курс рассчитан на 2 учебных года и предполагает овладение как теоретическим материалом, так и рядом практических умений.

Целью данного курса является формирование у детей понимания интегрированности визуальных искусств в повседневную, а также навыка анализировать процессы взаимовлияния повседневной жизни и визуальных искусств. Курс развивает критическое мышление студентов через их вовлечение в процесс создания и аналитики предметов искусства в различных контекстах и с помощью различных теоретических оснований. Посредством изучения искусств, находящихся внутри различных исторических и культурных контекстов, студенты вырабатывают способность самостоятельно воспринимать и оценивать разнообразные традиции в искусстве. Курс создан как для тех, кто планирует продолжить изучение визуальных искусств на более высоких ступенях образования, как и для тех, кто желает расширить свой кругозор и развить вкус в области творчества.

Изучение визуальных искусств в глобальном контексте становится актуальным в связи с усилением влияния зрительных образов на повседневную жизнь современного человека, а также формирование его ценностных предпочтений.

В процессе курса перед студентами ставится ряд задач:

- Представление того, каким образом искусство функционирует в современной социокультурной среде.
- Выстраивание понимания исторического развития искусства в различных странах.

- Понимание того, как исторические процессы (политические, экономические и др.) влияли на те или иные перемены в искусстве периода.
- Освоение специальной терминологии, которой пользуются профессионалы при работе с предметами искусства.
- Освоение различных практик, используемых при создании предметов искусства в настоящее время.
- Выработка собственного стиля при создании предметов искусства. Способность проанализировать влияния, которые различимы в предмете.

Решение данных задач позволяет студенту не только приобрести навыки и знания для успешного прохождения курса, но и способствуют расширению его кругозора, выработке «хорошего вкуса» и пониманию того, что искусство и окружающая действительность подвержены взаимовлиянию.

В качестве основных форм занятий выбраны лекция и практикум. Значительное внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Также важной формой занятий является посещение музеев, галерей и центров искусств, поскольку именно в культурных институциях студенты способны поработать с уже готовыми предметами искусства и приобрести новые знания в этой области.

Дипломная Программа Международного Бакалавриата предполагает полное освоение материалов на английском языке. В этой связи студентам предлагаются тексты для прочтения исключительно на английском языке. Помимо текстов, одно из наиболее важных составляющих работы является анализ визуальных материалов. Также студенты должны работать с различными техниками создания предметов искусства: живопись, графика, инсталляция, объект, цифровое искусство и т.д. Для этого студенты могут

работать с различными материалами: акрил, масло, темпера, уголь, масляная пастель и т.д. – для создания плоскостных изображений; пластик, глина, дерево и т.д. – для создания пространственных предметов искусства; таких программ как Adobe Photoshop и его аналогов – для создания цифрового искусства.

В структуре предлагаемого курса выделяются следующие основные разделы: история и теория искусства с освоением основной терминологии, практика создания произведения искусства, кураторская практика (практика написания кураторских текстов и формулирования концепций для выставок).

Содержание основных разделов

1. Тема 1. Введение в визуальные искусства.

Введение в программу курса. Что такое visual arts? Какие предметы искусства мы знаем? Основные материалы, которыми они создаются.

Как понимать живопись? Схема анализа живописных произведений: формат, композиция, создание пространственной иллюзии на плоскости, цвет и колорит, светотеневые моделировки, фактура поверхности.

2. Тема 2. Итальянская Ренессансная живопись.

Понятие Ренессанса. Что такое итальянская живопись и почему она важна? Периодизация. Основные темы в итальянской живописи. Флоренция и Венеция: разные подходы к живописи. Анализ работ основных мастеров из различных периодов.

3. Тема 3. Барокко.

Отличия барокко от Ренессанса. Барокко в странах Европы. Анализ произведений основных мастеров. Барокко во взаимосвязи с социокультурным пространством Европы.

4. Тема 4. Рококо.

Просвещение и рококо. Концепция стиля рококо. Рококо в разных странах, анализ произведений основных мастеров.

5. Тема 5. Неоклассицизм

Концепция неоклассицизма. Сравнение с другими стилями, сходства с Ренессансом. Неоклассицизм в разных странах, анализ произведений основных мастеров.

6. Тема 6. Европейское искусство XIX века.

Концепция нового искусства (модерн): женщина в искусстве, ориентализм. Искусство романтизма. Ранняя фотография. Викторианское искусство и архитектура. Реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Символизм в искусстве, Art Nouveau. Передвижники в России.

7. Тема 7. Искусство XX века.

Введение в искусство XX века: смена концепции в искусстве, фотография начала XX века. Раннее абстрактное искусство: фовизм, экспрессионизм, кубизм. Искусство Первой мировой войны: футуризм, дадаизм. Искусство между войн: авангард и тоталитарное искусство. Фигуративное и абстрактное искусство. Абстрактный экспрессионизм и нью-йоркская школа. Поп-арт. Архитектура и дизайн XX века.

8. Тема 8. Мировое современное искусство XXI века.

Основные течения в искусстве XXI века. Модернизм в XXI веке. Концептуальное и перформативное искусство. Международный модернизм.

9. Тема 9. Освоение основных практик по созданию предметов искусства

Работа с основными техниками в искусстве современности. Выработка стилевой идентичности студентов. Осознание себя как художника.

10. Тема 10. Кураторский практикум.

Понятие куратора и кураторства. Взаимоотношения предметов искусства в пространстве. Работа над идеей выставки. Проработка концепции. Написание полноценного выставочного текста. Выезд в галерею для отбора и анализа произведений для выставки.

Формы и средства контроля

Основными факторами контроля выступают приобретенные знания и навыки студента как на уроке, так и в работе самостоятельно. Элективный курс «Визуальные искусства» предполагает следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.

- **Текущий контроль** проводится каждый урок. Выполнение студентами домашних заданий – основной объект текущего контроля знаний. Также проверяется уровень владения англоязычной специальной терминологией.
- **Промежуточный контроль** проводится в конце каждой темы, формой контроля является письменная работа. Письменная работа оценивает знание студентом терминов, произведений искусства, изученных в разделе, а также навык самостоятельно проанализировать и сравнить произведение.
- **Итоговый контроль** делится на две части: внутренний и внешний. Внутренний контроль включает в себя создание студентами проекта – кураторской выставки. Выставка оценивается преподавателем, в дальнейшем также отправляется на внешнюю переоценку. Внешнему оцениванию подвергаются также произведения искусства, выполненные студентом в процессе прохождения курса, а также компаративное эссе.

Литература

1. Visual Arts Guide. IBO, Geneva, Switzerland. 2014
2. Khan Academy. Art History [<https://www.khanacademy.org/humanities/art-history>]
3. Mansfield, Elizabeth (2002). *Art History and Its Institutions: Foundations of a Discipline*. Routledge