

**ПРОГРАМА**  
**для загальноосвітніх навчальних закладів**

**ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА**  
**10-11класи**  
**Рівень стандарту**

**УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (10 клас)**

**ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (11 клас)**

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними різноманіття сучасних культур.

Розробка змісту навчальної програми з художньої культури здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”.

**Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.**

**Курс художньої культури покликаний вирішити такі головні завдання:**

■ збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

■ опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

■ розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

■ виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Програма ґрунтується на **принципах** цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів (“людина в культурі – культура в людині”).

Зміст програми структуровано за вертикально-горизонтальними координатами: у 10-му класі опановується українська художня культура, а в 11-му класі — зарубіжна художня культура.

Виділення української художньої культури, як окремої частини курсу (10-й клас), зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз'єднує, а на тому, що об'єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання.

В 11-му класі зміст систематизовано за видами мистецтва на матеріалах світових взірців, що не вивчались на предметах гуманітарного циклу в попередніх класах.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів **ціннісно-сміслових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій**, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, а також **комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій**, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід'ємної частки свого життя.

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього *внутрішнього* досвіду, наповненого особистісним смислом. Учитель може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається.

Особливостями організації навчально-виховного процесу є такі позиції:

1. Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер. Саме “*діалог культур*” дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, удосконалюючи насамперед власний духовний світ.

2. На уроці має панувати атмосфера святковості, гармонії й доброзичливості, яка сприяла б передачі аури творів мистецтв та викрешувала б іскру емоційної позитивної енергії, яку можна отримати тільки в мистецтві.

3. Педагог має бути комунікативно виразним, аби учні не тільки розуміли, а й позитивно сприймали як мовлення учителя, так і паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо) та елементарно володіли цим мистецтвом самі.

4. Уроки художньої культури мають розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо.

# УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

10 клас

(17 год. (0,5 год. на тиждень), 1 год. – резервний час)

Зміст навчального матеріалу	Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
<p><b>РОЗДІЛ І. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ. (3 год.)</b></p> <p><b>Тема І. Образотворче мистецтво (2 год.)</b> Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я. Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), іконопис, книжкова мініатюра. Художня культура польсько-литовської доби. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Виготовлення фрагментів діорами Київ – духовний центр України-Русі” (робота в групах).</p> <p><b>Тема 2. Музична і театральна культура (1 год.)</b> Первісні музичні інструменти. Музична культура античних міст Північного Причорномор'я. Музична культура Київської держави. Стародавня народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні. Обрядовий пратейтер (стародавні народні ігри, свята). Мистецтво скоморохів. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Виконання українських народних пісень, народних ігор та обрядів (за вибором).</p> <p><b>РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА XVII – XVIII ст. (3 год.)</b></p> <p><b>Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)</b> Художня культура козацької доби. Стил ь бароко в українському мистецтві (архітектура, іконопис, портретний живопис, гравюра). Народна картина «Козак Мамай». <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Замальовки архітектурних споруд – зразків</p>	<p><b>Учень (учениця)</b> називає основні періоди розвитку, художньої культури України, її найхарактерніші явища; <b>характеризує</b> національну специфіку українського мистецтва; <b>порівнює</b> українську художню культуру минулого і сучасності; <b>класифікує</b> складові української художньої культури; <b>аналізує та інтерпретує</b> художній зміст творів українського мистецтва; <b>оцінює</b> значущість українського мистецтва в розвитку національної культури, у власному житті; <b>аргументує судження</b> щодо значущості стародавнього мистецтва у розвитку української культури; <b>використовує</b> спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації; <b>показує на карті</b> місцезнаходження культурно-історичних пам'яток України; <b>уміє</b> вести дискусію з питань розвитку української художньої культури,</p>

<p>українського бароко. Порівняння різних репродукцій народної картини “Козак Мамай”.</p> <p><b>Тема 2. Музична і театральна культура (1 год.)</b> Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди. Шкільний театр, зв'язок із викладанням поезики та риторики. Вертеп. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих дум або кантів Г.Сковороди. Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі “шкільного театру”.</p>	<p>самостійно знаходити джерела для збагачення знань у цій царині.</p>
<p><b>РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ. (4 год.)</b></p> <p><b>Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)</b> Архітектура та скульптура (І.Мартос, Л.Позен та ін.). Палацово-паркові комплекси. Живопис і графіка; творчість Т. Шевченка та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).</p> <p><b>Тема 2. Музична культура (1 год.)</b> Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». М.Лисенко – основоположник національної композиторської школи в Україні. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Створення фотоальбому (стенду): “Видатні діячі української музичної культури”, (робота в групах).</p> <p><b>Тема 3. Театральна культура (1 год.)</b> Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької. <u>Орієнтовні практичні завдання:</u> Створення кросворду “Театр корифеїв”</p> <p><b>РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ</b></p>	<p><b>Учень (учениця)</b> <b>називає</b> найвидатніших представників української художньої культури – народної і професійної; <b>характеризує</b> національну специфіку українського мистецтва, діяльність його представників; <b>наводить приклади</b> художніх музеїв, театрів, провідних мистецьких колективів України; <b>формулює</b> власне ставлення до української художньої культури; <b>порівнює</b> зразки творів різних епох і стилів мистецтва, факти та явища української художньої культури; <b>класифікує</b> види і жанри українського мистецтва; <b>аналізує та інтерпретує</b> зміст та художньо-мовні особливості творів</p>

## **КУЛЬТУРА ХХ СТ. (6 год.)**

### **Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)**

Український авангард. Архітектура і скульптура. Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів.

#### Орієнтовні практичні завдання:

Розробка дизайну сучасного інтер'єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

### **Тема 2. Музична культура (1 год.)**

Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський, С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство.

#### Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка позакласного заходу “Пісенний вернісаж” з творів сучасних українських композиторів.

### **Тема 3. Театральна культура (1 год.)**

Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр.

#### Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).

### **Тема 4. Кіномистецтво (2 год.)**

Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка. “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації (“козацький” серіал та ін.)

#### Орієнтовні практичні завдання:

Упорядкування картотеки “Українське кіномистецтво” (робота в групах).

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.

### **Узагальнення (1 год.)**

українського мистецтва;

**оцінює** роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури;

**аргументує судження** щодо значущості української художньої спадщини в житті суспільства, у власній життєдіяльності;

**використовує** спеціальну термінологію, знання з української художньої культури у процесі художньої самоосвіти;

**показує на карті** центри українських художніх промислів;

**уміє** виконувати українські народні та авторські пісні, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національної художньої культури, самостійно знаходити джерела щодо її розвитку;

**пропагує** національну культурно-мистецьку спадщину.

# ЗРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

11 клас

(17 год. (0,5 год. на тиждень ), 1 год. — резервний час)

<i>Зміст навчального матеріалу</i>	<i>Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки</i>
<p><b>Розділ I. Візуальні мистецтва (9 год.)</b></p> <p><b>Тема 1. Архітектура світу (1год.)</b>                      Перлини готики.                      Взірці архітектури Бароко.                      Модерн в архітектурі.                      Культова арабо-мусульманська архітектура.                      Храми Індії.                      Храми Далекого Сходу.  <u>Орієнтовні практичні завдання:</u>                      а) самостійно підготувати розповіді на теми:                      „Вплив творчості Дж.Л.Берніні на європейське мистецтво архітектури ХУІІ-ХУІІІ ст.”;                      „Ейфелева вежа – символ Парижа”; „Прага – музей архітектури просто неба”; „Архітектурні стилі мого улюбленого міста”;                      б) замальовки архітектурних споруд різних стилів;                      в) проведення конференції на тему: “Образи міста у світовому мистецтві”.                      г) малюнок фрагментів культових споруд архітектури Близького і Далекого Сходу.</p> <p><b>Тема 2. Скульптура – гімн людині (1год.)</b>                      Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.).                      Мікеланджело – втілене відчуття форми (“Оплакування Христа”, „Давид”, „Мойсей”, гробниця Медичі та ін.)  <u>Орієнтовне практичне завдання:</u> бесіда на тему: „Чому Мікеланджело називали водночас „учнем давніх” і „порушником традицій” ?</p> <p><b>Тема 3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха „титанів” (1год.)</b>                      Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм втілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»).                      Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв'язку з</p>	<p><b>Учень (учениця) називає</b> основні твори митців живопису і скульптури ( в межах програми);  <b>наводить приклади</b> архітектурних пам'яток світу ( в межах програми);  <b>розпізнає</b> суттєві ознаки декоративно-прикладного мистецтва народів різних країн;  <b>характеризує</b> стилі архітектури;  <b>класифікує</b> жанри образотворчого мистецтва;  <b>пояснює</b> тісний зв'язок творів мистецтва з внутрішнім життям людини;  <b>описує</b> власні почуття від сприйнятого;  <b>обґрунтовує</b> власну думку щодо світового значення творів мистецтва;  <b>порівнює</b> характерні особливості світових пам'яток культури ( в межах програми);  <b>аналізує</b> своєрідність національних ознак образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва;  <b>оцінює</b> садово-паркове мистецтво як явище, створене за законами гармонії;  <b>розв'язує</b> творчі завдання, пов'язані з виявленням оригінальності,</p>

природою («Сікстинська мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа»),

Орієнтовне практичне завдання: відвідування музеїв образотворчого мистецтва.

#### **Тема 4. Видатні живописці Іспанії (1 год.)**

Ель Греко – поєднання візантійських та готичних традицій у творчості.

Дієго Веласкес: вершина іспанського живопису ХУІІ ст.

Франсиско Гойя – найвизначніший, неперевершений живописець і графік ХІХ ст.

Сальвадор Далі – яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ ст.

Орієнтовне практичне завдання: малюнки у стилі сюрреалізму.

#### **Тема 5. Фламандський і голландський живопис (1 год.)**

Творчість П.П.Рубенса.

Рембрандт – „великий голландець”

Жанри (побутовий, портретний, біблійний).

Орієнтовне практичне завдання: створення „живих сценок” за сюжетами картин.

#### **Тема 6. Російський живопис (1 год.)**

Історичний живопис (І.Рєпін, В.Суриков, В.Васнецов).

Пейзажний живопис (І.Левітан).

Портрети В.Серова.

Геній М.Врубеля.

Орієнтовне практичне завдання: складання оповідань за сюжетом картин.

#### **Тема 7. Образотворче мистецтво Далекого Сходу (1 год.)**

Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо.

Символічне навантаження кольору.

Орієнтовне практичне завдання: малювання тушшю сувоїв;

#### **Тема 8. Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу (1 год.)**

асоціативного мислення тощо;

**використовує** особистий емоційний досвід у самостійні творчій діяльності.



Багдадська книжкова мініатюра.

Турецьке гончарне мистецтво.

Дамаські тканини.

Іранське килимарство.

Орієнтовні практичні завдання: а) малювання орнаменту за східними мотивами (ескіз килима, тканини, книжкової мініатюри, гончарного витвору);

б) відвідування музею, де зберігаються зразки арабо-мусульманського мистецтва.

### **Тема 9. Паркова культура (1 год.)**

Версаль – зразок Європейського парку.

Природні парки Великої Британії.

Духовне начало японського ландшафтного саду.

Філософія ікебани та чайної церемонії.

Орієнтовне практичне завдання: а) зробити проект або макет куточку „англійського саду” для шкільного подвір’я;

б) підготувати літературний вечір на тему: “Парк як “дійова особа” у творчості видатних письменників”;

### **Розділ II. Музичне мистецтво (3 год.)**

#### **Тема 1. Європейська музична культура (1 год.)**

Відень – центр європейської музичної культури (В.А.Моцарт та ін.)

Великі композитори-романтики (Ф.Шопен, Ф.Ліст та ін.).

Французькі шансоньє.

Орієнтовне практичне завдання: підготовка і проведення вечора „Віденський вальс”.

#### **Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу (1 год.)**

Індійський танець. Значення поз, жестів, позицій рук (мудра).

Китайська опера.

Орієнтовне практичне завдання: опанування основними позиціями рук індійського танцю.

#### **Тема 3. Музичні ритми Америки (1 год.)**

Види і напрями сучасної популярної музики:

**Учень (учениця) називає**

найвидатніших митців музичного мистецтва (в межах програми);

**характеризує** їх творчу спадщину;

**класифікує** основні жанри музики;

**аналізує** музичну творчість, демонструючи здібність до естетичного

співпереживання;

**оцінює** внесок митців у світову музичну культуру, розкриваючи свої враження від творів за допомогою виразного мовлення;

**спостерігає** почуття насолоди від спілкування з улюбленим музичним жанром.

блюз, джаз, рок- і поп-музика.

Видатні музиканти і співаки.

Орієнтовні практичні завдання: а) спів під караоке пісень видатних американських співаків (Е.Преслі, Л.Мінеллі, Ф.Сінатра та ін.);

б) підготовка та проведення „Карнавалу в Ріо” (вивчення основних фігур латиноамериканських танців).

### **Розділ III. Театральне мистецтво (2 год.)**

#### **Тема 1. Японський театр (1год.)**

Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу.

Театр Кабукі.

#### **Тема 2. Російський балет (1год.)**

Російський балет. Видатні композитори (П.Чайковський, І.Стравінський та ін.) і виконавці (Г.Павлова, В.Ніжинський, Г.Уланова, М.Плісецька та ін.).

Орієнтовне практичне завдання: відвідування балетних вистав професійних театрів.

### **Розділ IV. Кіномистецтво (1год.)**

#### **Тема 1. Світове кіномистецтво.(1год.)**

Франція – батьківщина мистецтва кіно (видатні режисери, актори).

Кіно США.

Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми «жахів», фільми «катастроф» та ін.).

Орієнтовні практичні завдання:

а). „фотопроби” на виконання ролей у екранізації творів французької літератури, що вивчаються за програмою „Зарубіжна література”.

б). підготувати відеовечір „Зоряний небосхил Голівуду”;

в). провести „кінопроби” на виконання ролей (відеозйомка, фотозйомка, перегляд) у екранізації творів американської літератури, що вивчаються за програмою „Зарубіжна література”;

### **Розділ V. ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І**

**Учень (учениця) називає** провідні імена з історії театального мистецтва;  
**розпізнає** символіку театру;  
**характеризує** творчість видатних діячів (у межах програми);  
**пояснює** умовність сценічних прийомів;  
**формулює** власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;  
**аналізує** театр як виразник складних почуттів людини.

**Учень (учениця) називає** основні імена митців кінематографа (в межах програми);  
**характеризує** основні жанри;  
**формулює** власний погляд на твори світового кінематографа;  
**аналізує** творчість найвідоміших кіноакторів і кінорежисерів, убачаючи за мистецтвом життєві цінності.

**Учень (учениця) наводить**

## **ЗУСТРІЧІ В НЬОМУ (1год.)**

### **Тема 1. Мистецтво – посередник між культурами (узагальнення курсу) (1год.)**

Смисл будь-якої культури – її «провідність» щодо інших культур.

Зразки взаємопроникнення культур різних національних картин світу.

Україна в сучасному мистецькому світовому просторі.

#### Орієнтовні практичні завдання:

а) сформулювати „Закон культурно плюралізму”, який містив би правила шанобливого ставлення до інших культур;

б) самостійно підготувати і провести бесіди, присвячені внеску українських митців у світову духовну культуру;

в) підготовка і проведення вечорів на теми:  
1) „Щасливим є той, хто тримає в собі декілька світів”; 2) „Гумор різних країн”.

**приклади** переосмислення “Сходом” європейських художніх систем і навпаки;

**характеризує** внесок

українських митців у розвиток культури інших країн;

**пояснює** роль мистецьких зв’язків у полікультурному просторі;

**формулює** власну позицію щодо культурної значущості творів мистецтва;

**дотримується** правил шанобливого ставлення до інших народів.