

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хрипуновская средняя школа»

Принята

на заседании педагогического совета
от 30.08. 2017 г №14

Утверждена

приказом
от 01.09.2017г №166/1

Рабочая программа
по Мировой Художественной Культуре
11 класс
Срок реализации: 1 год

Составитель: Ю.И.Буеракова-
учитель 1 квалификационной категории

с. Хрипуново, 2017г.

1. Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа составлена на основании федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

и Программы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы./ составитель Г.И. Данилова. – 6-естереотипное издание, - Москва.: Дрофа, 2010 год.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения МХК, которые определены стандартом.

Структура документа

Рабочая программа по МХК представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. Рабочая 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.

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.

Образовательные цели и задачи курса:

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
- 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, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 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 различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
- **Воспитательные цели 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 художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников

- реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии.

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

- **Принцип непрерывности** и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе.
- **Принцип интеграции.** Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчеркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.
- **Принцип вариативности.** Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.
- **Принцип дифференциации и индивидуализации.** Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих способностей школьников.
- **Содержание курса.** Содержание представлено на разворотах курса. Их назначение – общая ориентация учителя в материале, позволяющая самостоятельно планировать изучение, намечать объём предстоящей работы, организовывать творческую деятельность школьников. Учителю предоставляется право самостоятельной расстановки акцентов при изучении темы или раздела курса.

Главная идея программы по МХК в 11 классе:

10-11 классы – это важнейший этап образования и воспитания школьников, на котором интегрируются полученные ранее знания на новом художественно-эстетическом и философском уровнях. Наиболее приоритетными становятся, во-первых, углублённое изучение важнейших этапов исторического развития мировой культуры, мотивация причин выдвижения на первый план одного из видов искусства, «прорастание» древних пластов культуры в искусстве настоящего времени. Во-вторых, постижение закономерностей смены художественных эпох, стилей и направлений. Главным системообразующим принципом на данном этапе является понятие о художественном стиле. Шедевры искусства и имена их выдающихся творцов также изучаются в общем контексте художественных стилей и направлений. На изучение базового курса отводится 34 часа.

2. Основное содержание

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ. 34 часа.

I. Художественная культура Нового времени.

1. Художественная культура барокко.

Стили и художественные направления в искусстве. История мирового искусства — никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве.

Человек и новая картина мира. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, способная управлять природой. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Поэма А. Поупа «Опыт о Человеке».

Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма» Возрождения к маньеризму и барокко, исторические предпосылки их возникновения.

Характерные черты искусства *маньеризма*: изысканная, виртуозная техника, напряженность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира, уход в мир фантастический и потусторонний. Изломанность, «змеевидность» линий, резкая игра световых и цветовых контрастов, неожиданное сопоставление больших и малых планов, непривычное для глаз нагромождение и удлинение фигур, неустойчивость и сложность поз. Человек — малая песчинка в мировом хаосе.

Происхождение термина «*барокко*». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. Мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко.

Эпоха Просвещения в истории развития искусства. Понимание мира как разумно устроенного механизма, где человеку отводится существенная организующая роль.

2. Архитектура барокко.

Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм, создающих неповторимый облик архитектурного барокко. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко.

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф. Борромини. Церковь Сант'Аньезе на площади Навона в Риме (парадность, контрастность масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутреннего убранства).

«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой.

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. «Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей, беседок и парковых павильонов. Характерные черты московского барокко. Широкое использование цветных изразцов и терракотовых орнаментальных фризов. Церковь Покрова в Филях — блестящий образец «нарышкинского» барокко. Церковь Троицы в Никитниках — уникальное сооружение московского барокко. Церковь Знамения Богородицы в Дубровицах — вершина московского барокко (по выбору).

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения архитектора: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском Селе, дворцы Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге. Собор Смольного монастыря, сочетание национальных и западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.

3. Изобразительное искусство барокко.

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного).

Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной пластики. *Живопись барокко.* Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богородицы и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Роспись плафона с анаграммой имени Иисуса Христа в церкви Эль Джезу (Д. Б. Гаулли). Парадная пышность и декоративность композиций Шарля Лебрена в Версале и Лувре. «Метод изображения страстей» в росписях Зеркальной галереи Версальского дворца.

Жанр парадного портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV» художника Г. Риго. Помпезная напыщенность и самолюбование портретируемого, театральность и вычурность позы, высокомерие и снисходительность взгляда «Короля-Солнце».

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее изученного).

4. Реалистические тенденции в живописи Голландии.

Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира.

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору).

Бытовой жанр голландской живописи. Поэтизация естественного течения повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве Питера де Хоха. «Хозяйка и служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни (обобщение ранее изученного). Светская направленность произведений Г. Терборха. Женские образы художника. «Бокал лимонада», язык намеков и едва уловимых жестов. Остроумные и поучительные истории в произведениях Яна Стена. «Гуляки», мастерство в создании выразительных деталей и многозначительных жестов.

Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера реальной

человеческой жизни. Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» Виллема Хеды («Ветчина и серебряная посуда»).

Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины, леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Мир повседневного бытия в произведениях Ян ван Гойена. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала.

Вермер Делфтский — «величайший маг и волшебник живописи». Особенности живописной манеры художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в картине «Кружевница». Городские пейзажи Вермера («Вид Делфта» и «Уличка»), особенности их художественной трактовки (обобщение ранее изученного).

Творчество Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни.

Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение ранее изученного).

Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие художника, работа в технике офорта.

5. Музыкальная культура барокко.

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко.

Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности (светские мадригалы, духовные сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. Оперное творчество Д. Фрескобальди, А. Скарлатти и Д. Перголези (по выбору).

Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы (обобщение ранее изученного).

Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогранность и разнообразие творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах — непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое искусство Баха (фуги).

Оркестровая музыка композитора. Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки. Светская вокально-инструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения (по выбору с обобщением ранее изученного).

Г. Ф. Гендель — создатель классического типа ораторий, стройность их композиции и разнообразие ритмов. Обращение к библейским, мифологическим и светским сюжетам. Народ как главное действующее лицо, особая роль хора как выразителя исторической миссии народа. Оперы-серии в творчестве Генделя.

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как теоретик партесного стиля пения («Музыкальная грамматика»). Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей — отличительные черты русской музыки барокко.

Начало развития русской композиторской школы. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного хорового концерта.

6. *Художественная культура классицизма и рококо.*

Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Подчинение личных интересов общественным, чувства долга, идеализация героических образов — главные темы искусства классицизма.

Происхождение термина «рококо». Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты произведений рококо.

Реалистические тенденции в развитии искусства XVII—XVIII вв. Объективность, точность и конкретность в передаче событий и явлений окружающего мира, отсутствие идеализации, внимание к простонародным типам, глубокое восприятие быта и природы, простота и естественность в передаче мира человеческих чувств.

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. История проведения конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в Париже. Проекты Л. Бернини (барокко) и К. Перро (классицизм). Сочетание стилей барокко, рококо и классицизма в архитектурном облике Версальского дворца.

7. *Классицизм в архитектуре Западной Европы.*

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное величие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Луи Лево, Жюли Ардуэном-Мансаром и Андре Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка (обобщение ранее изученного).

Архитектурные творения К. Рена. План восстановления лондонского Сити — центральной части английской столицы. Собор святого Павла — главное творение К. Рена, характерные особенности его внешнего и внутреннего облика. Широта и разнообразие архитектурного таланта К. Рена, непреходящее значение его творчества для последующего развития английского зодчества.

8. 9. *Изобразительное искусство классицизма и рококо.*

Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном

учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого сечения.

Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» (обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики (обобщение ранее изученного).

Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — выдающийся скульптор классицизма. Обращение к мифологической тематике («Амур и Психея», «Амур, слетающий к Психее»), своеобразие трактовки античных сюжетов и образов (обобщение ранее изученного).

Б. Торвальдсен и его «возвышенные» шедевры античной классики («Язон с золотым руном», «Ганимед и орел Зевса», «Меркурий» — по выбору). Образ идеальной гармонии и красоты в статуе княгини М. Ф. Барятинской.

Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в творчестве Ж. А. Гудона. Портреты композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. Руссо, американского политика Д. Вашингтона (по выбору).

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо). Главные темы живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам (обобщение ранее изученного).

А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического обобщения.

Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

10. Композиторы Венской классической школы.

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма.

Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной трагедии. Принцип главенства драмы над музыкой. «Орфей» — первая реформаторская опера Глюка. Трагедийное звучание мифологического сюжета (обобщение ранее изученного).

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (обобщение ранее изученного).

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». Концерт для фортепиано с оркестром ре-минор, героическое и лирическое начало музыки.

Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью (обобщение ранее изученного).

Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. Симфоническая музыка композитора («Героическая симфония», Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии).

Сонаты — шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора») — по выбору с обобщением ранее изученного).

11. Шедевры классицизма в архитектуре России.

«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно.

Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в Твери — начало творческой биографии М. Казакова. Сооружение увеселительных строений на Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору).

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монфер-ран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона.

Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, единство композиции, рациональность планировки и строгость пропорций, особенности оформления фасада. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга. Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого воплощения (по выбору).

12. Искусство русского портрета.

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи русских портретистов.

У истоков портретного искусства. Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. Характерные особенности парсунной живописи (плоскостная трактовка образов, непропорциональность форм). Парадные портреты значительных особ. «Портрет Якова Тургенева», новизна в художественной трактовке образа.

Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персональных дел мастера». «Портрет Петра I в круге» — «северный властелин» в ореоле власти, славы и одиночества. «Портрет напольного гетмана», его подлинно народная простота и глубина проникновения во внутренний мир героя. Тепло чувства и выражение душевной сосредоточенности в «Автопортрете с женой» А. М. Матвеева. Камерные портреты современников в творчестве А. П. Антропова. «Портрет статс-дамы А. М. Измайловой», особенности психологической характеристики. Образ простой женщины-крестьянки («Портрет крестьянки в русском костюме» — по выбору).

Шедевры русских портретистов. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и нравственной чистоты.

Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов.

Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и задушевный образ молодой женщины.

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики.

Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. Ф. И. Шубин — «первый статуиных дел мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина психологической характеристики образа. Скульптурные портреты М. И. Козловского. «Памятник А. В. Суворову» — первый памятник «некоронованной особе» (обобщение ранее изученного).

II. Художественная культура XIX в.

13. Неоклассицизм и академизм в живописи.

Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий «романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII— начала XIX в.

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Исторические корни романтизма и классическая немецкая философия. Идея изменчивости, подвижности и текучести жизни. Сложность и противоречивость искусства романтизма. Эстетические принципы романтизма: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного начала, культ прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран.

Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. Шеллинг) и особой ценности человеческой личности. Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Хронологические рамки европейского романтизма, его возрождение в искусстве неоромантизма второй половины XIX и XX вв.

14. Художественная культура романтизма: живопись.

Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная ценность человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому самовыражению. «Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение романтической мечты художника. Запечатленное мгновение творческого порыва и вдохновения в «Портрете Ф. Шопена». Портрет как состояние души композитора. Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель Ковос де Порсель» — романтическое воплощение испанского национального характера.

Романтический портрет О. А. Кипренского. «Портрет Е. В. Давыдова» — образ человека героической эпохи. Оригинальность колористического и композиционного решения картины. Серия карандашных портретов героев Отечественной войны 1812 г. Образы поэтов и писателей пушкинского окружения. «Портрет А. С. Пушкина» — «питомца чистых муз» (обобщение ранее изученного). Очарование женских портретов художника.

Романтические характеры в портретах К. П. Брюллова. Умение мастера воплотить «душу оригинала» (В. Г. Белинский). «Портрет писателя Н. Кукольника», глубина проникновения во внутренний мир героя. Особенности композиционного и колористического решения.

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма). Излюбленный тип романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни. Сцены кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами. Созвучие природы с миром переживаний и чувств романтического героя. Драматизм сцены терпящих бедствие людей среди волн океана в картине Т. Жерико «Плот «Медузы». Природная стихия огня, воды и снежной бури в творчестве У. Тёрнера. «Пейзажи-катастрофы» и «пейзажи-очарования». «Снежная буря во время перехода Ганнибала», глубокий символический смысл картины, особенности ее композиционного и колористического решения (обобщение ранее изученного). Мир природы и человека в творчестве К. Д. Фридриха. Романтическая символика картин. «Монах на берегу моря», тема трагической затерянности человека в беспредельном мироздании.

Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский — «моря пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с обобщением ранее изученного).

История глазами романтиков. Обращение к сюжетам и образам средневековой эпохи и современности. Судьба народа родной страны в творчестве Ф. Гойи. Картина «Расстрел повстанцев» — обвинительный акт художника против зла и насилия. Мастерство в передаче реальных масштабов народной трагедии. Патриотический порыв участников июльской революции в картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая на баррикады». От реалистического факта к аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению.

Экзотика Востока. Э. Делакруа — подлинный первооткрыватель Востока в мировой живописи («Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко», «Ма- роканец, седлающий коня» — по выбору). Картина «Алжирские женщины» и ее глубокое символическое звучание. Изысканность колорита, мастерство в передаче света и тени.

15. 16. Романтический идеал и его отражение в музыке. Зарождение русской классической музыкальной школы.

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной музыки романтизма. Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело).

Внимание композиторов к сфере человеческих чувств и переживаний. Человек, способный выразить «мировую скорбь», — главный герой романтической музыки. Природа и Человек в музыкальных произведениях романтиков (Р. Шуман «Манфред», симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» — по выбору). Воспроизведение исторического прошлого (картин средневековья). Мир мистификаций и фантастики в музыке романтиков (опера К. М. фон Вебера «Вольный стрелок», оперный цикл Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — по выбору).

Красота и самобытность народного искусства — основа для создания музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф. Шопена (по выбору).

Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление традиционных жанров классицизма (Восьмая «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору).

Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору).

Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких регистров — характерные черты музыки импрессионизма. Тончайшие нюансы впечатлений и настроений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Симфоническая прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», новаторство музыки, ее связь с живописными и поэтическими образами. Мир природы и человека в произведениях М. Равеля («Отражения», «Зеркала», «Игра воды», «Ночной Гаспар» — по выбору).

17. Реализм — направление в искусстве второй половины 19 века.

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе.

Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип реалистического искусства.

Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека.

Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»).

Реализм и художественная фотография. Изобретение фотографии — настоящий переворот в области реалистического искусства. Интерес фотографии к «вещественности» окружающего мира (обобщение ранее изученного).

Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и социалистический реализм XX в.).

18. Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма.

«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный интерес к современности.

Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне («Сток сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору).

Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Пор-Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни большого города.

Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов. Повышенное внимание художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де л а Галетт». Мастерство в создании женских портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»).

Последователи импрессионистов. Творчество неоимпрессионистов. Пуантилизм Ж. Сера и П. Синьяка, оригинальность их творческого метода. Картина Ж. Сера «Воскресная прогулка. Гран-Жатт» как воплощение творческих исканий автора. Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуза-Лотрека. Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из художников. Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи

цвета и света в творчестве П. Сезанна («Натюрморт с корзиной фруктов»). Глубокий философский смысл и эмоциональность произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). Жизнь природы и человека в творчестве П. Гогена («Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»). К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи импрессионизма в русской живописи.

19. Русские художники-передвижники (общество передвижных выставок)

Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия.

Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф.А.Васильева («Мокрый луг», «Перед грозой», «Сосновая роща у болота», «В Крымских горах» — по выбору). Картина «Оттепель», ее глубокий символический смысл, особенности композиционного и колористического решения. И. И. Шишкин — певец русского леса (обобщение ранее изученного). Реалистические пейзажи И. И. Левитана, их лирическая и социальная направленность. Скорбная тема народного страдания в картине «Владимирка».

История и реальность. Цели и задачи исторической живописи. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной выдающейся личности. Актуальность звучания произведений евангельской тематики. Критическая направленность литографий О. Домье. «Улица Транснорден» как авторский протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.

20. Русские художники – передвижники (И.Е.Репин, В.И.Суриков)

Русские мастера исторической живописи, их глубокий интерес к национальной истории, обращение к важнейшим переломным событиям русской истории. Драматически напряженное столкновение самодержца Петра I и его сына в картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе».

Исторические полотна И. Е. Репина («Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Заседание Государственного совета» — по выбору). Галерея типов крестьянской деревни в картине «Крестный ход в Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным характеристикам героев.

Великая летопись настоящего и прошлого России в творчестве В. И. Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» — по выбору). Страницы героического прошлого русского народа в картине «Покорение Сибири Ермаком».

21. Развитие русской музыки во второй половине 19 века.

Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной культуры.

Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»), «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни скальда») — по выбору.

Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.

М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики.

Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору).

Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

«Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель дружеского союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства.

Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество, обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины «Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. Восточные мотивы в сюите «Шехеразада».

Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх «Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (по выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кощей Бессмертный» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством».

Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редеет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору).

Творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии).

Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору с обобщением ранее изученного).

Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по выбору с обобщением ранее изученного).

Фортепианные пьесы «Детские альбом» и «Времена года» как музыкально-живописные картины композитора) по выбору с обобщением ранее изученного).

Романсы П. И. Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...», «Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).

III. Художественная культура XX в.

22. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи.

Непримиримый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией.

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма. Античные мотивы в творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности», «Священная роща» — по выбору). Картина «Бедный рыбак» как отражение творческого кредо художника. Глубина проникновения во внутренний мир героев, символическое звучание произведения.

Мифологический и сказочный мир Г. Моро. Образы-символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом». Мир фантазмагорий и таинственных видений в творчестве О. Редона. «Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного). Символические представления о строении Вселенной, таинство мироздания в картине «Рех».

Символизм в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна-Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в портретном творчестве М. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»).

Мир утонченной мечты в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. «Мелодия грусти старинной» в картинах «Осенний мотив», «Дама в голубом», «Изумрудное ожерелье», «Реквием» (по выбору). Женские образы художника. Картина «Водоем» как символ внутреннего покоя и душевного равновесия человека.

Творчество художников «Голубой розы» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. Сарьян, А. В. Фонвизин — по выбору).

23. Формирование стиля модерн в европейском искусстве.

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века».

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства.

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве Анри ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн.

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи модерна. Образный строй Г. Климта и особенности его живописной манеры. Декоративность, красочность и стремительность ритмов в картине «Поцелуй».

Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных иллюстраций в творчестве А. Тулуз-Лотрека (афиши «Амбассадер», «Аристид Брюан», «Диван Жапоне» — по выбору), О. Бердсли (иллюстрации к пьесе О. Уайльда «Саломея») и А. Мухи (произведения для театра «Ренессанс»).

Художественное объединение «Мир искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, А. Я. Головин, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих — по выбору). Театрально-декорационное творчество художников (обобщение ранее изученного).

Скульптура модерна, язык аллегорий и символов. Античная тема в произведениях Э. А. Бурделя («Геркулес, стреляющий из лука»). Экспрессия чувств и подвижность форм в творчестве А. С. Голубкиной (горельеф «Волна», «Березка»). Памятник Н. В. Гоголю в Москве работы Н. А. Андреева. Мастерство в передаче внутреннего духовного мира писателя.

Смелые эксперименты в искусстве фотографии. Художественная фотография А. Стиклица и Н. А. Петрова (по выбору).

Модерн в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. «Поэмы из стекла» Э. Галле. Интерьеры Ч. Р. Макинтоша, универсальность его художественного мастерства. «Пламенеющее» стекло Л. К. Тиффани (по выбору).

24. Символ и миф в живописи и музыке.

25. Художественные течения модернизма в живописи.

26. Русское изобразительное искусство 20 века.

Абстракционизм В. Кандинского (импрессию, импровизации и композиции). Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий.

Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» — по выбору).

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека. («Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула империализма» — по выбору).

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. «Контррельефы» Татлина. Проект памятника III Интернационалу.

27. Архитектура 20 века.

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с окружающей средой.

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору с обобщением ранее изученного).

В. Орта — «совершенный зодчий» искусства модерн. Природные орнаменты в архитектурном облике дома Тасселя.

От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливена — подлинный переворот в искусстве архитектуры. Идея органической архитектуры Ф. Л. Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение. Вилла Э. Кауфмана «Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. Творчество В. Гропиуса — зримый символ индустриальной эпохи. Баухауз — главное творение зодчего (обобщение ранее изученного).

Конструктивизм Ле Корбюзье, создателя «всемирного стиля» архитектуры XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла «Савой» в Пуасси, изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека («машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги Корбюзье в области градостроения (обобщение ранее изученного).

Архитектурные достижения России. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. И. Шехтеля. Модерн в архитектуре Санкт-Петербурга (Ф. И. Лидваль и И. А. Фомин). Тяготение к классицизму — характерная особенность их творчества.

Модерн — база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. А. и А. А. Весниных, М. Я. Гинзбурга и И. И. Леонидова (по выбору). «Возлюбленная Архитектура» К. С. Мельникова, смелость и новизна его архитектурных проектов. Дом в Кривоарбатском переулке, павильон декоративных

искусств в Париже, клубы для рабочих как практическое воплощение идеи конструктивной архитектуры (по выбору).

28. Театральное искусство 20 века.

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со зрителем и новых средств художественной выразительности.

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. Роллан и их влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б. Шоу — театр высоких идей, способный научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек» — главный герой драматургии, сложность и противоречивость его внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия. «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» — лучшие произведения Б. Шоу, особенности их сценического воплощения.

Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драмы крика». «Маленький человек», раздавленный обстоятельствами жизни, его страх и беспомощность перед реальной действительностью.

Творческие новации Г. Крэга и его вклад в театральное искусство. Символическая направленность творчества. Осуществление реформы сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освещения, цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа — основа актерского мастерства.

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж. П. Сартра. Пьеса «Мухи» и ее глубокий символический смысл.

Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи обреченности «маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Пьесы Э. Ионеско — решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в организации сценического действия. Широкое использование фарса, буффонады, комизма и гротеска.

Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического.

Творческие эксперименты П. Брука, поиски новых форм синтетического театра. Способы организации сценического действия. Внимание режиссера к классическому наследию У. Шекспира и А. Чехова.

Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. Гротовский — выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие классических традиций театрального искусства.

29. Шедевры мирового кинематографа (рождение кинематографа).

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство фильмов с короткими бытовыми сценами. Эффекты «стоп-кадра» и двойной экспозиции — главные открытия Мельеса. Использование различных объективов, деформирующих линз, фотомонтажа. Первые попытки создания звукового кино и цветного изображения. Экранизации литературных произведений — основа репертуара Мельеса. «Путешествие на Луну» — фантастическая феерия и своеобразная пародия на театральные зрелища.

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита. Богатство и разнообразие жанров: драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи, литературные экранизации. Широкое использование крупного плана, параллельного монтажа, особая драматизация действия, съемки на открытых сценических площадках. Фильмы Гриффита — «театр человеческого лица», требования к игре актеров. Лучшие фильмы режиссера: «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Америка» (по выбору).

Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности.

Актерская маска Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с обобщением ранее изученного).

Рождение звукового кино. «Певец джаза» — первый звуковой фильм. Начало кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. Разнообразие жанров: фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. Звезды Голливуда. «Путевка в жизнь» режиссера Н. В. Экка — первый звуковой фильм России.

Киноавангард XX в. Экспрессионизм в творчестве немецких кинематографистов. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и растерянность человека, живущего в уродливом мире насилия и лжи. Картина Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». Особенности развития действия, мастерская игра актеров (по выбору).

Сюрреализм Л. Бунюэля. Совмещение реального и нереального. Мир подсознательных ассоциаций и сновидений человека как главный объект изображения. Картина «Андалузский пес» — соединение логических парадоксов, противоречий и случайных ассоциаций.

Неореализм итальянского кино. Фильм Р. Росселлини «Рим — открытый город» — программный фильм итальянского неореализма. Трагизм военных событий и героическая деятельность участников национального Сопротивления. Режиссерские работы Дж. Де Сантиса, В. Де Сика, Л. Висконти и М. Антониони (по выбору).

Рождение национального кинематографа. Киношедевры стран Западной Европы. Французский кинематограф В. Роже, Ж. Л. Годара, Р. Клера, Ж. Кокто. Кинематограф стран Скандинавии. Фильмы И. Бергмана. Творчество английского режиссера А. Хичкока — «короля страха». Достижения польских кинематографистов (А. Вайды и К. Занусси).

Режиссеры американского кино: Вуди Аллен, Ф. Ф. Коппола, С. Кубрик, Д. Кэмерон, С. Поллак, М. Скорсезе, С. Спилберг, О. Стоун, К. Тарантино, М. Форман (по выбору).

Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура (по выбору).

Кинематограф стран Латинской Америки (по выбору).

30. Шедевры мирового кинематографа (фильмы, режиссеры, актеры).

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору).

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного).

Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней — главная тема киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова («Волга-Волга», «Веселые ребята», «Цирк») и И. А. Пырьева («Трактористы», «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», «Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Восхождение», «Завтра была война» — по выбору).

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. Рязанова, Н. С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гайдая, Г. Н. Данелия, Л. А. Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. Хотиненко (по выбору с обобщением ранее изученного).

31. Музыкальная культура России 20 века (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке).

Традиции романтизма и символизма в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина проникновения в мир человеческих

чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее изученного).

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение русских и европейских традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй. Создание стиля фортепианной музыки («Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты, прелюдии — по выбору). Развитие традиций древнерусской колокольной музыки в поэме «Колокола». Духовная хоровая музыка («Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. Русская тематика в балетной музыке («Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» — по выбору с обобщением ранее изученного). Самобытность творческого поиска, богатство и красота мелодических решений. Смелые эксперименты и поиски новых форм («Свадебка», «История солдата» — по выбору). Новаторский характер оперного искусства («Царь Эдип» и «Похождения повесы» — по выбору). Духовная тематика в творчестве Стравинского («Симфония псалмов»).

Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван Грозный» — по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее изученного). Оперное и балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям (обобщение ранее изученного).

Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальные интерпретации поэтического творчества С. А. Есенина, В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака. Камерная вокальная музыка на стихи Микеланджело, У. Шекспира и Р. Бернса (по выбору). Пушкинская тема в творчестве Г. Свиридова (хоровой концерт «Пушкинский венок» и оркестровый цикл к повести «Метель» — по выбору). Мастерство в передаче атмосферы пушкинской эпохи.

32. Музыкальная культура России 20 века (феномен бардовской песни)

Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В. Александрова, И. О. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. Блантера (по выбору с обобщением ранее изученного).

Музыкальный авангард. А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина. Сочетание классических и современных традиций в музыке композиторов.

Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор — по выбору с обобщением ранее изученного).

33. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки.

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической направленности в музыке. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония. Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера. Симфония-кантата «Песнь о земле» как музыкальное отражение глубокой безысходности и печального прощания с жизнью. Безграничная любовь ко всему живому на земле. Творчество А. Шенберга. Атмосфера душевной подавленности, трагического мироощущения человека. Сочетание вокального речитатива и драматической декламации (речевое пение) в вокальном цикле «Лунный Пьеро» (по выбору).

Духовная музыка О. Мессиана («Рождество Христово», «Явление Предвечной церкви») и К. Пендерец-кого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по выбору).

Фольклорные традиции в музыке. Неофольклоризм Б. Бартока (сборник «Двадцать венгерских народных песен» — по выбору). «Бразильские бахитаны» Э. Вила-Лобоса. Отражение сложной природы бразильского фольклора. Песенная и инструментальная музыка кантри и ее истоки. Музыка «вестерн», ее главные темы и герои. Фолк-рок Б. Дилана.

Искусство джаза и его истоки. Спиритчуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд, Д. Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна.

Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок-музыка «Битлз» (TheBeatles), «РоллингСтоунз» (TheRollingStones), «ПинкФлойд» (PinkFloyd), «Куин» (Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (LeadZeppelin), «ДипПепл» (DeepPurple) и «БлэкСэббат» (BlackSabbath) — по выбору.

3. Тематическое планирование

Тема курса: Художественная культура: от 17 века до современности
34 ч

<i>№</i>	<i>Тема урока</i>	<i>Кол-во часов</i>
1 раздел	Художественная культура Нового времени	12
2 раздел	Художественная культура 19 века	9
3 раздел	Художественная культура 20 века.	13

4. Требования к уровню подготовки учащихся

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 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);
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
- владеть основными формами публичных выступлений;
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:

Знать / понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.

Уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.