

Приложение № ____
к образовательной программе
среднего общего образования

«Рассмотрено»

на МО

Протокол № 5 от
«16» июня 2015 г

«Согласовано»

Заместитель директора

МОУ «Красненская сош
имени М.И. Светличной»

Потуданских Л.В.

«10» 06 2015 г

«Рассмотрено»

На заседании
педагогического
совета

Протокол №1 от
31 августа 2015 г

«Утверждаю»

Директор МОУ
«Красненская сош
имени М.И.
Светличной»
Т.Б. Антипенко
Приказ № 277 от
«31» августа 2015 г

**Рабочая программа
учебного предмета
«Мировая художественная культура»
на уровень среднего общего образования**

Составитель: учитель изобразительного искусства

Канунник Вера Яковлевна

**КРАСНОЕ
2015**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 класса разработана на основе авторской программы курса «Мировая художественная культура», Л.А. Рапацкой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. с учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года.

Срок реализации программы- 2 года.

Цель программы — на основе изучения соотнесения общечеловеческих ценностей мировой художественной культуры с древних времён до XVIII века, сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса.

Задачи программы:

- 1) раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;
- 2) дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры;
- 3) показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров;
- 4) сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX в., роли и месте национальной культуры современности.

Изменения, внесенные в авторскую программу:

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения.

Принцип вариативности и интегративное содержание уроков предусматривает в программе неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем(сокращать или увеличивать их количество),свободно комбинировать выделенные в программе явления художественного творчества.

Используемый УМК.

1. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях: учеб. / Л. А.. Рапацкая.- М.: « Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС»,2014.

2. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях: учеб. / Л. А. Рапацкая.- М.: «Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС», 2014

Место предмета в базисном учебном плане.

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. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и не тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать.

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.

Продуктивные методы работы на уроке являются основными.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать и уметь:

- ✓ Иметь представление о восточных художественных культурах (Древний Египет, художественная культура Древнего и средневекового Китая, Японская художественная культура, традиции мусульманского Востока)
- ✓ Ориентироваться в истории художественной культуры Европы от истоков до XVIII века (Античность — колыбель европейской художественной культуры; Средневековье и Возрождение)
- ✓ о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- ✓ о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве);
- ✓ о композиции как целостности и образном строе произведения, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
- ✓ о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
- ✓ о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах искусства;
- ✓ наиболее значимый ряд великих произведений искусства на исторические и библейские темы в древнем, европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль искусства .

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, в группах. **Формы контроля:** устное сообщение, реферат, проект, тестирование.

Учебно – тематический план 11 класса

№ п/п	Раздел,	Тема	Ол-во часов
	ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX — НАЧАЛА XX в.		
1		Романтизм, как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX в	1
2		Романтическое направление в европейской литературе, изобразительном искусстве	1
3		Расцвет музыки в эпоху романтизма. Соотношение романтической и реалистической образности в европейской литературе XIX в.	1
4		Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в	1
5		Рождение импрессионизма во французской живописи. Импрессионизм в музыкальном искусстве	1
6		Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв	1
7		Экспрессионистская образность в европейской музыке XX в	1
8		Символизм как философская «сверх идея» искусства конца XIX — начала XX в.	1
9		Развитие многожанровой литературы с традиционной художественной образностью.	1
10		Развитие скульптуры. Эстетические и инженерные новации в архитектуре.	1
11		Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности	1
12		Фовизм в изобразительном искусстве французских мастеров	1
13		Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре.	1
	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX в.		
14		Сопrotивление идеологии крепостнического устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов	1
15		Романтическая образность в русской камерно-вокальной музыке. Расцвет классического	1

		романса	
16		Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Поэтическое восприятие народной жизни в музыке	1
17		Реалистическая образность произведений художников-передвижников	1
18		«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от древности до советского периода.	1
19		Символизм в литературе, живописи, музыке.	1
20		Эстетика эксперимента и ранний русский авангард	1
21		Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное	1
22	ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.	Полюсы добра и зла: литературная классика XX в	1
23		Музыкальное искусство в нотах и без нот	1
24		Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость.	1
25		Эволюция киноискусства.	1
26		Художественная культура Америки: обаяние молодости	1
27		Своеобразие архитектурного облика США.	1
28	РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.: ОТ ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ	Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 г.	1
29		Противоречивый облик литературной жизни 20-х гг. Политизация изобразительного искусства	1
30		Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма».	1
31		Смысл высокой трагедии	1
32		«Русская тема» в советском искусстве	1
33		Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.	1
34		Интеграция русской художественной культуры в мировую традицию	1

Учебно – тематический план 10класса

№ п/п	Раздел	Тема	Кол- во час
	Восточные художественн ые культуры – верность заветам предков	<i>Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность</i>	
1		Архитектура страны фараонов Древние храмы	1
2		Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта	1
		<i>Художественная культура Древней и средневековой Индии</i>	1
3		Индия – «страна чудес»	1
4		Сохранение художественных традиций древности.	1
		<i>Художественная культура Древнего и средневекового Китая</i>	
5		Художественная культура Китая	1
6		Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты.	1
		<i>Японская художественная культура: долгий путь средневековья</i>	
7		Искусство страны восходящего солнца (Япония)	1
		<i>Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты</i>	
8		Художественная культура ислама	1
9		Архитектурные особенности мечети. Высокая поэзия средневековья	1
	ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВ ЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕН ИЕИЭВОЛЮЦ ИЯХРИСТИА НСКОЙ ТРАДИЦИИ	<i>Античность — колыбель европейской художественной культуры</i>	
10		Золотой век Афин. Архитектура Древнего Рима	1
11		Театральное и музыкальное искусство античности	1
12		Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре.	1
		<i>От мудрости Востока к библейским заветам</i>	1
13		Христианская художественная культура, ее истоки. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа	1
14		Новый Завет, Евангелия	1
15		Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку	1
		<i>Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма</i>	
16		Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм искусства. Храмовое зодчество.	1 1
17		Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески	

18		Средневековая секвенция, ее символика в мировой музыкальной культуре. Орган.	1
19		Мир византийской культуры	1
20		Флоренция – колыбель итальянского Возрождения	1
21		Возрождение в Венеции, Франции и Испании.	1
		<i>Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей</i>	
22		Стилевое многообразие искусства 17 – 18 века	1
23		Архитектура барокко	1
24		Титаны музыкального искусства	1
25		Франция - родина классицизма. Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль.	1
26		Европейские школы живописи и выдающиеся мастера	1
		<i>Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума</i>	
27		Изобразительное искусство 18 века	1
28		Музыкальная культура и театр классицизма. Композиторы Венской классической школы	1
		<i>Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей</i>	
29	ДУХОВНО- ПРАВСТВЕН НЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВ ЕННОЙ КУЛЬТУРЫ	Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси	1
30		Православный храм и синтез храмовых искусств.	1
31		Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси	1
32		Идеалы зодчества	1
33		Общность нравственных ориентиров русского искусства	1
34		Итоговый урок. «Мир художественной культуры »	1

Содержание программы 10 класса

Введение

Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. Особенности художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. Устойчивые различия восточных и западных (европейских) художественных ориентиров в понимании Вселенной, общественного устройства жизни, человека. Мировые религии (христианство, буддизм, ислам) - как основа развития художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной выразительности как закономерность развития мировой художественной культуры. Основные этапы развития художественной культуры народов мира. Неравномерное «прохождение» раз личных этапов художественными культурами Востока и Запада.

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между Востоком и Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской художественной культуры (связи с Византией, Болгарией, Сербией, Польшей, Германией, Италией, Францией и др.) Христианские нравственные идеалы как основа развития художественной культуры России. Самобытность русского искусства. «Свой путь» русской художественной культуры от Древней Руси до 18 в.

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов древнейшей цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках художественной культуры Египта будущих религиозных христианских представлений о сути мироздания.

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» - стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство.

Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий Никитин («Хождение за три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творчество А.Н. Скрябина (замысел «Мистерии»).

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка.

Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обоожествление власти императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты.

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья

Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской художественной культуры.

Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение национальной уникальности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в.

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты

Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране.

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.

Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков).

РАЗДЕЛ II.

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой мифологии. Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора.

Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы развития искусства.

Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись.

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека («грусть лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»).

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты реализма.

Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском искусстве последующих эпох.

Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы в музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному наследию. Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре.

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа. Тексты Ветхого Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Шестоднев. Грехопадение и изгнание из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная Троица. Моисей, его скрижали. Десять заповедей. Псалтирь.

Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына Божия, Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная проповедь. «Отче наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Крестный путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. Евангельские образы в западноевропейском искусстве (становление основной иконографии).

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира, отражающей

представления о двух порядках бытия и духовной жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм искусства.

Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Viez l'gae», ее символика в мировой музыкальной культуре. Орган.

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. Византия и Русь.

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники Возрождения. Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Боттичелли).

Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте.

Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, первые оперные композиторы (К. Монтеверди)*.

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель-старший и др.). Возрождение во Франции и Испании.

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей

XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых из античной мифологии, христианского вероучения, окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости.

Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера seria (К. Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны музыкального искусства: И.О. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая месса си минор, Страсти по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба наследия Баха.

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма и нормативных установок. Воплощение в эстетике классицизма представлений о главенстве общественного над личным, долга — над чувством. Канонизация античной классики как образца для подражания. Возрождение и классицизм — преемственность художественных традиций. Стремление к выражению возвышенных героических образов. Франция - родина классицизма. Теория классицизма (Н.Буало). Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль.

Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерон).

Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские школы живописи и выдающиеся мастера {Караваджо, Эль Греко, Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.).

Тема 10*. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека — главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо.

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как норма художественного творчества.

Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание утонченности и изысканности с грубоватостью, заземленностью, простонародностью). Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Ка-новы. Архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.

Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя).

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. Кристаллизации форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-эстетический смысл.

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством.

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. Былины. Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений.

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств.

«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. Надличностный характер художественной культуры.

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев) искусства живопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. Становление жанра исторической живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского.

Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь архитектурных форм — российских и привнесенных европейских. Принципиальная новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в России). Школа отечественных зодчих (М.Г. Земцов, И.К. Коробов, П.М. Еропкин, С.И. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.

Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. «Русская европейскость» — предвестие классического этапа в развитии искусства «золотого» XIX в.

Содержание программы 11 класса

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего человека»

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX в. Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Несовпадение личного и общественного как основа романтической рефлексии. Усиление психологического начала, проникновение во внутренний мир личности и развитие лирической образности в произведениях романтиков.

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж. Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г. Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена.

Расцвет музыки в эпоху романтизма. Национальные музыкальные школы, поиск самобытного музыкального языка. Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Визе, Р. Вагнера. Фортепианная музыка Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена. Симфоническая музыка Г. Берлиоза, песенное и симфоническое наследие Ф. Шуберта.

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жери-ко, Э. Делакруа).

Соотношение романтической и реалистической образности в европейской литературе XIX в. Реалистические романы Ч. Диккенса. Проза О. Бальзака (по выбору учителя).

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр.

Рождение импрессионизма во французской живописи. Новое понимание света, цвета, пространства на полотне. Пленэр, его значение для развития импрессионистической образности. Творчество К. Моне, Э. Мане. Нарушение привычного равновесия между цветом и формой предметов, оптиче-

ские эффекты, акцентировка цветовых пятен (А. Сислей, П. Синьяк, К. Писарро). Полотна французских импрессионистов в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Импрессионизм в музыкальном искусстве. Эстетика передачи мимолетных впечатлений, тонких нюансов чувств и настроений. Изобразительное начало в музыкальных образах, программность. Исключение из музыкального содержания сложных философских проблем, фиксация «внешних» примет окружающего мира. Творчество К. Дебюсси («Сады под дождем», «Море»,

«Послеполуденный отдых фавна»), М.Равеля («Болеро», «Скарбо»). Влияние русской музыкальной классики на стилистику французского музыкального импрессионизма.

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм)

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма.

Предтечи экспрессионизма (творчество Ф.М. Достоевского, сочетающее экспрессионистическую образность с духовными идеалами). Символика экспрессионизма в работе Э.Мунка «Крик». Изменение трактовки «вечных» тем в европейском искусстве (ожидание как лирическое настроение уступает место ожиданию ужасного по смыслу события). Сохранение в экспрессионизме некоторых традиционных черт европейского искусства предшествующего периода — гиперболы, пафоса сострадания к бедному, незащищенному человеку. Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии, О. Кокошка в Австрии).

Экспрессионизм в музыкальном искусстве, его предтечи (Г. Малер, Р. Штраус). Нововенская композиторская школа. А. Шенберг, его додекафонная система композиторской техники. Отрицание в додекафонии эстетических нормативов классической музыки, изменение мелодики, ритмики, ладовой организации. Новая художественная образность. Шенберг как прототип главного героя романа Т. Манна «Доктор Фаустус». Кантата «Свидетель из Варшавы».

Экспрессионистский музыкальный театр (монодрама Шенберга «Ожидание», опера А. Берга «Воцтек»).

Экспрессионистская образность в европейской музыке XX в. Отражение в ней духовной катастрофы и гибели гуманистических ценностей. Образы войны, насилия, смерти (А. Онеггер. «Военные симфонии», К. Пендерецкий. «Плач по жертвам Хиросимы»).

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»:

традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX — начала XX в.

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX — начала XX в. Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер. «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, М. Метер-линка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»).

Развитие многожанровой литературы с традиционной художественной образностью. Творчество Р. Роллана. «Книга джунглей» Дж.Р. Киплинга. Мастер психологической новеллы С. Цвейг.

Развитие скульптуры. О. Роден: новаторство и традиции в его творчестве («Бальзак», «Врата ада», «Граждане Кале»).

Эстетические и инженерные новации в архитектуре. Основоположник функционализма В. Гропиус, его проекты в XX в. («Баухауз»). Рационализм и функционализм проектов Ле Корбюзье (дом Центросоюза в Москве). Эйфелева башня (проект А.Г. Эйфеля) в Париже как символ достижений технической эстетики конца XIX в.

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. «Новая реальность» на полотне. Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Творчество П. Гогена; влияние на образный мир художника неевропейских культурных традиций. Чистота и звучность цвета в работах Гогена, выражение чувств героев с помощью сопоставления контрастных цветов («А ты ревнуешь?»).

Фовизм в изобразительном искусстве французских мастеров. Открытие новых динамичных сочетаний цвета, стихийной острой ритмики, резкого обобщения объемов (творчество А. Матисса: «Красная комната», «Танец», «Музыка»), Работы Матисса в Эрмитаже.

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре. Преобладание формальных задач в логике кубизма: конструирование объемной формы на плоскости, выявление простейших устойчивых геометрических пропорций модели (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на простые элементы. Попытка преодолеть статичность живописи (совмещение пространства и времени) в художественном образе (П. Синьяк, Ж. Брак, Ф. Леже). Творчество П. Пикассо. Кубистические элементы его живописи. «Голубой» и «розовый» периоды творчества Пикассо («Гитарист», «Двое», «Девочка на шаре», «Смерть арлекина»). Абстракционизм в работах Пикассо («Герника»),

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в. — фундамент национальной классики

Сопротивление идеологии крепостнического устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. Отражение противостояния мыслящей интеллигенции и официальных консервативных кругов в развитии художественной культуры. Сохранение в искусстве первых десятилетий классицистского рационализма. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими и реалистическими идеалами. Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской художественной культуре. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь).

А.С. Пушкин, его роль в развитии русской художественной культуры. Мировое значение поэзии Пушкина. Богатство национального духовного опыта в его творчестве. Пушкин и музыка.

М.И. Глинка, его роль в становлении основных эстетических принципов русского музыкального классического искусства. Национальная характерность — главная черта музыки М.И. Глинки. Новое воплощение «русской европейскости» в его

творчестве. Оперное наследие М.И. Глинки. Опера-драма «Жизнь за царя», ее патриотический пафос. Новаторская сущность эпической оперы «Руслан и Людмила», противопоставление русской песенности и «восточного» инструментализма. Симфоническая музыка Глинки («Вальс-фантазия», «Камаринская», «Арагонская хота»).

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампи́р). Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К.И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В.П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди.

М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Глубина и многогранность поэтического мира. Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве русских композиторов.

Романтическая образность в русской камерно-вокальной музыке. Расцвет классического романса (М.И. Глинка, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев).

Сочетание классицистских и романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность (В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов).

Творчество К.П. Брюллова. Высокий профессионализм, чувство формы, динамизм и красочность образов его полотен. Творческий облик А.А. Иванова. Философские и духовные основы его главной работы «Явление Христа народу».

«Гоголевское» направление и «натуральная школа» в русской художественной культуре. Традиции Н.В. Гоголя в русском искусстве: соединение фантастики и гротеска, сатиры и сурового морализма, религиозности и социальной утопии. Произведения Гоголя в русской музыке.

Становление идей критического реализма в изобразительном искусстве. Творчество П.А. Федотова. Влияние эстетики «натуральной школы» на творчество последователя М.И. Глинки — А.С. Даргомыжского. Основа декламационного стиля композитора: соединение музыкальных звуков с интонациями русской речи. Стремление композитора к правдивому воплощению жизни. Опера «Русалка». Романсы-монологи.

Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии.

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. «Литературоцентризм» и новые культурные традиции. Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе).

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородин (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»). Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя).

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Рим-ского-Корсакова. Национальные основы его музыки, верность народническим идеалам. Оперное наследие композитора. Оперы-сказки «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок». Опера-былина «Садко». Лирическая драма «Царская невеста». Христианская образность «Сказания и невидимом граде Китеже и деде Февронии». Программная симфоническая музыка (по выбору учителя).

Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. Воплощение в его музыке «вечных» тем бытия, проблемы добра и зла, жизни и смерти. Симфоническая музыка Чайковского (трилогия: Четвертая, Пятая, Шестая «Патетическая» симфонии). Оперное творчество («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» (по выбору учителя).

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функции «украшения». Вера художников в общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова.

Закат классицистских традиций в архитектуре. Псевдорусский стиль зодчества. Соединение красочного барокко с элементами народной архитектуры. Храм Христа Спасителя в Москве. Расцвет монументального искусства. Памятники: «Тысячелетию России» (М.О. Микешин), А.С. Пушкину в Москве (А.М. Опекушин). Искусство М.М. Антокольского.

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: открытия символизма

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных худо-

жественных течений и направлений. «Гармония противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями.

Истоки символизма. Отражение в символизме исконно русских идеалов соборности и всеединства. Символ — «связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире» (Н. А. Бердяев) и его обобщение в художественно-образной форме. «Музыкальность», «мировой оркестр» как категории мировосприятия мастеров символизма. Человеческий дух и Вечность — одна из важнейших тем символистского искусства.

Символизм в литературе. Предтечи символизма. Философская поэзия В.С. Соловьева. Произведения Д.С. Мережковского, символизм исторической прозы. Поэтические образы К.Д. Бальмонта, В.И. Брюсова, А. Белого, И.Ф. Анненского, А.А. Блока (обобщение пройденного на уроках литературы). Вяч.И. Иванов, его учение о мистерии и художнике-теурге. Роль Иванова в развитии философских и творческих взглядов А.Н. Скрябина.

Символизм в живописи. Эмоциональное звучание полотен М.А. Врубеля. Символика цвета. Демон — «вещий сон художника о самом себе». Живопись В.Э. Борисова-Мусатова, свето-воздушные эффекты его полотен. М.К. Чюрленис. Попытка преодолеть грань между живописью и музыкой («Соната моря», «Соната солнца»).

Творческий облик А.Н. Скрябина*. Философия музыки и музыка философии в его художественных произведениях. Симфонические сочинения Скрябина («Поэма экстаза»*, Третья симфония «Божественная поэма», «Прометей»). Фортепианная музыка Скрябина. Прелюдии ор. 11. Две поэмы ор. 32. Рождение в творчестве композитора цветомузыки; предвосхищение Скрябиным новации музыкального языка XX в. в области мелодики, ритмики, гармонии, формы.

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа художественных произведений авангардистов.

Творческое объединение «Бубновый валет». Традиции русского лубка, упрощенность, примитивность образного мира полотен И.И. Машкова; кубизм в творчестве П.П. Кончаловского; гротеск примитивистских образов М.Ф. Ларионова; простота и детская наивность произведений Н.С. Гончаровой.

Футуризм в литературе; его роль в развитии нового стихосложения. Радикализм и «тотальное новаторство» произведений А.Е. Крученых. Влияние футуризма на поэзию Б. Л. Пастернака, В.В. Маяковского, В. Хлебникова, музыку С.С. Прокофьева.

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к «прекрасной ясности». Творчество М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. Начало творческого пути А.А. Ахматовой (обобщение пройденного по литературе).

Новое в русской архитектуре. Неоклассические проекты И.А. Фомина. Возвращение к атрибутике древнерусского искусства, стиль модерн, творчество Ф.О. Шехтеля.

Творческое объединение «Мир искусства». Роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в развитии эстетики мирискусничества. Творческая дискуссия с искусством XIX в., критика реализма как «обветшалой мерки». Увлеченность соразмерностью классицизма, красочностью древнерусской иконы, пышностью и яркостью барокко. Художники, испытавшие влияние мирискуснических идеалов: В.А. Серов, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих. Яркость, многоцветность полотен Б.М. Кустодиева. Образный мир Н.К. Рериха.

«Русские сезоны» в Париже. Воплощение идеи синтетического балета. Творчество И.Ф. Стравинского («Петрушка», «Весна священная»),

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А. А. Блока (по выбору учителя), Романтическая образность изобразительного искусства; лирико-психологические настроения полотен И.И. Левитана, К.А. Коровина.

Развитие музыкального искусства. Философско-нравственные искания С.И. Танеева (Симония № 4, кантата «Иоанн Дамаскин»). Духовная насыщенность и национальная характерность музыки С.В. Рахманинова. Судьба композитора, произведения, созданные в России (романсы, Второй концерт для фортепиано с оркестром). Зарубежный период творчества, симфонические произведения. Символика колокольности, знаменного распева и попевки «Влез Ігає» в его музыке.

Тема 10*. Полюсы добра и зла: литературная классика XX в.

Преемственность и новаторство в литературе XX в. Проблема положительного героя. Новая художественная образность. Настроения пессимизма, внутренней опустошенности, утраты идеалов и иллюзий (Э.М. Ремарк). Психологическая насыщенность литературы. Попытка проникнуть в «поток сознания» (Дж. Джойс, А. Рюноске). Символичность воплощения традиционных культурных ценностей (Г.Гессе). Гротекст и обличение мирового зла (Ф. Кафка). Отражение ненависти, царящей в мире (Ж.-П. Сартр). Сюрреализм в литературе (А. Камю).

Светлые духовные идеалы, их воплощение в жанре сказки (А. де Сент-Экзюпери).

Расцвет научно-фантастической литературы. Жанр детектива (Ж. Сименон, А. Кристи) — воплощение представлений о справедливости и победы добра над злом.

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот

Национальные композиторские школы XX в. Немецкая музыка и творчество П. Хиндемита (симфония «Художник Матис»). Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана».

Испанская культура, высокие традиции в музыке и театре (П. Сарасате, А. Казальс, И* Альбенис, Э. Гранадос, Г. Лорка). М. де Алья — классик испанской музыки XX в.

Венгерская музыка, творчество Б. Бартока. Французский композитор Ф. Пуленк (монодрама «Человеческий голос»). Польская школа, творчество К. Пендерецкого (оратория «Вез 1гае»),

Рождение новых направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард. Стремление композиторов создать собственную теоретическую доктрину и философски обосновать свое творчество. Рождение новых систем звукозаписи, отказ от пяти линеек и нот в привычном смысле слова. Обращение к нетрадиционным звучно-стям, использование «расщепленных» звуков, четвертотоники и др. Алеаторика. Серийная техника. Конкретная музыка (использование шумов и немзыкальных звучностей). Д. Кейдж, П. Шеф-фер. Новаторство французского мастера О. Мессиана. Электронная музыка. Электроинструменты и новые тембры.

Тема 12. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость

Освобождение театрального искусства от многовековых традиций, от четкой разделенности на артистов и зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности. Развитие режиссерского театра, великие режиссеры XX в. (М. Рейнхард, Ж. Вилар, П. Брук и др.).

Киноискусство: проблема элитарности и массовости. Особенности средств выразительности киноискусства, его синтетический характер. Выразительность и изобразительность: поиск смысловых ориентиров. Эволюция киноискусства. «Немое» кино, творчество Ч. Чаплина, национальные школы кинематографа. Киноискусство Франции (Р.Клер, М.Карне, Ж.-Л.Годар). ТворчествоИ. Бергмана («Седьмая печать»). Итальянский неореализм (Р. Росселини, Ф. Феллини, М. Антониони). Польский кинематограф (А. Вайда. «Пепел и алмаз»). Японский кинематограф, национальная традиционность образов и обобщенность смыслов (А.Кurosава).

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости

Художественная культура стран Американского континента как молодое образование в мировой культуре; полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления разных народов.

Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении профессионального искусства Америки. «Великая американская мечта», воплощение этого идеала в художественных произведениях.

Американская литературная классика, ее истоки (Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. Мелвилл, У. Уитмен). Творчество М. Твена («Приключение Тома Сойера»), О.Тенри (рассказы), образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера (по выбору учителя).

Своеобразие архитектурного облика США. Статуя Свободы, памятник Линкольну в Вашингтоне — символы Америки.

Живопись Р. Кента. Творчество художников разных стран в Америке. Испанский мастер сюрреализма — С. Дали. Сочетание в его полотнах элементов предметного мира в произвольных комбинациях-фантазиях. Проблема «сюрреалистической логики» («Христос над миром», «Ностальгия бесконечности», «Предчувствие гражданской войны»).

Киноискусство США. Голливуд. Классика американского кино. «Унесенные ветром» В. Флеминга. Звезды Голливуда (Мэрилин Монро и др.). Проблема тиражирования киноискусства в США. Положительный герой американских боевиков: независимость, обаяние, большая физическая сила и способность с ее помощью добиться справедливости.

Музыкальное искусство в США. Музыка «черной Америки». Афроамериканский фольклор как почва для развития самобытности в музыке. Блюз, спиричуэлы и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-вуги, дикиленд. Джаз после первой мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз). Значение ритма в джазе, импровизационность. Джазовые интонации в творчестве композиторов. Дж. Гершвин: оперная и инструментальная музыка.

Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Праздники, карнавалы, танцевальные марафоны, фестивали (самба в Бразилии, танго в Аргентине, фламенко в Чили) как явления художественной культуры. Романтико-реалистическая и мифо-поэтическая литература Латинской Америки (Ж.Амаду, Г.Маркес).

Монументальный стиль в архитектуре и изобразительном искусстве (Д. Ривера, А. Сикейрос). Градостроительные идеи О. Ни-мейера. Образы городов Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Мехико.

Бразильская классическая музыка. Вила-Лобос.

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма: утопические лозунги и реальность. Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры. Ложные боги и подлинный энтузиазм народа: сложное переплетение правды и лжи в новой культуре.

Крушение многовековых традиций развития художественного творчества; доктрина новой пролетарской культуры. Массовая эмиграция творцов «серебряного века» из России. Феномен «России за рубежом» (литература, живопись, музыка).

Противоречивый облик литературной жизни 20-х гг. Попытка деятелей искусства объяснить позиции большевиков высокими идеями «служения народу». Романтическая образность в произведениях В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, И.Э. Бабеля,

Ф.В. Гладкова, А.С. Грина. Осмысление гражданской войны как великой трагедии России в творчестве М.А. Булгакова («Бег», «Дни Турбиных»).

Политизация изобразительного искусства. Противостояние Ассоциации художников революционной России (И.И. Бродский, М.Б. Греков и др.) и Общества станковистов (А.А. Дейнека и др.). Планетарные идеи в творчестве К.С. Петрова-Водкина. Портрет в творчестве М.В. Нестерова.

Театральное искусство, выдающиеся режиссеры Е. Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд. Творческие искания в условиях новой культуры.

Массовая песня как непосредственное отражение идеалов строительства коммунизма (А.А. Давиденко, А.В. Александров).

Первая «перестройка» литературно-художественной жизни в 30-е гг. Ликвидация творческих союзов и объединений, рождение официальных союзов композиторов, художников, писателей. Феномен социального оптимизма в эпоху массовых сталинских репрессий. Творчество А.Т. Твардовского, Н.А. Островского, А.П. Платонова, В.И. Катаева, К.Г. Паустовского, М. Горького. Развитие детской литературы (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков, А.П. Гайдар, Л.А. Кассиль).

Трагедия личности в условиях авторитарного режима. Сочинение «в стол» (А.А. Ахматова. «Реквием»), М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» — философское обобщение вечных ценностей жизни, приговор тоталитаризму. Трагические коллизии революции и гражданской войны в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».

«Социалистический реализм» в изобразительном искусстве (Б.В. Иогансон). Творчество скульптора С.Т. Конёнкова. Монументальность образов в работах скульптора В.И. Мухомовой («Рабочий и колхозница»).

Оптимистический пафос «массовой песни» (И.О. Дунаевский, братья Покрасс, М.И. Блантер, Т.Н. Хренников). Травля «инакомыслящих» в музыкальном искусстве (Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»).

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма». Историко-революционные кинофильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» (реж. М.И. Ромм). Романтические иллюзии, официальные версии и правда истории в кинофильмах «Человек с ружьем» (С.И. Юткевич), «Депутат Балтики» (реж. А.Г. Зархи, И.Е. Хейфец).

Героизм «трудовых будней» — одна из главных тем киноискусства 30-х гг. «Путевка в жизнь» (реж. Н.В. Экк). «Семеро смелых» (реж. С.А. Герасимов). Историческая роль фильма «Чапаев» (реж. братья Васильевы). Комедии «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлый путь» (реж. Г.В. Александров). «Свинарка и пастух» (реж. И.А. Пырьев). Возвращение патриотической темы, связанной с образом русского народа, накануне Великой Отечественной войны («Александр Невский», реж. С.М. Эйзенштейн).

Тема 15. Смысл высокой трагедии:

образы искусства военных лет и образы войны

в искусстве второй половины XX в.

Обращение литературы военных лет к традиционным фольклорным формам поэзии — заклинанию, клятве, заговору и др. Взлет лирической поэзии, воплощение в ней чувств и переживаний бойца — защитника Родины. Творчество К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. Бессмертный образ простого русского солдата в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Пьеса «Фронт» А.Е. Корнейчука.

Воссоздание событий фронтов Великой Отечественной войны очевидцами — писателями В.С. Гроссманом, В.П. Некрасовым, К.М. Симоновым, Б.Л. Горбатовым, А.А. Фадеевым/Уникальность «блокадной литературы» (О.Ф. Берггольц, А.А. Прокофьев). «Военная тема» в творчестве Ю.В. Бондарева, Б. Л. Васильева (повторение материала литературы — по выбору учителя).

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом. Образы великого противостояния в кинофильмах «Жди меня», «Два бойца», «В 6 часов вечера после войны».

Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет: «Подвиг разведчика» (реж. Б.В. Барнет. «Повесть о настоящем человеке», реж. А.Б. Столпер). Кинофильмы о войне — видение «на историческом расстоянии»: «Баллада о солдате», кино-эпопея «Освобождение», «А зори здесь тихие», «Летят журавли », « Белорусский вокзал ».

Изобразительное искусство военных лет. Агитационные плакаты (« Родина-мать зовет »). Военная тема в творчестве А. А. Дей-неки, А.А. Пластова, С.В. Герасимова. Монументальное зодчество (мемориалы).

Песни военных лет. «Священная война» А.В. Александрова. Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий. «Реквием» Д.Б. Кабалевского, песня «День Победы» Д.Ф. Тухманова.

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской системы. Саморазоблачение сталинщины *тя*. «оттепель» 60-х гг. Процесс нравственного очищения народа.

Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX в. Истоки возвращения «исторической памяти» (П.Д. Корин. Триптих «Александр Невский»; кинофильм С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный»).

Традиция русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов-шестидесятников (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий). Поэзия А.В. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского — оптимизм и молодой задор.

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин, В.И. Белов, В.П. Астафьев). Творческое наследие В.М. Шукшина. Проза В.А. Солоухина (по выбору учителя).

Национальные традиции живописи. Образы полотен А.М. Шилова. Творчество И. С. Глазунова.

Музыкальная классика XX в. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, С.В. Свиридова.

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Нравственные идеи А.Д. Сахарова. Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А.Бродский, В.П.Аксенов, В.Н. Войнович, Г.Н. Владимов, М.Л. Ростропович и др.)» Духовный эпицентр художественной культуры — деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир»; роль театров («Современник», Московский театр драмы и комедии на Таганке и др.).

Киноискусство. Творчество А.А. Тарковского, Т.Е. Абуладзе, Э.А. Рязанова, М.А. Захарова.

Перестройка 80-х гг. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве. Литература. Творчество М.Н. Кураева, Ю.М. Полякова, В.В. Ерофеева (по выбору учителя). Проза и поэзия «андеграунда» (В.С. Пелевин). Душевная смута современного человека в «женской литературе» (Л.С. Пет-рушевская, Т.Н. Толстая). Своеобразие творческого облика Э.С. Радзинского.

Развитие театральной режиссуры (Л.А. Додин, П.Н. Фоменко, М.А. Захаров, О.П. Табаков и др.). Новые темы и идеи в кинематографе (Н.С. Михалков, А.С. Михалков-Кончаловский, П.Е. Тодоровский, А.Ю. Герман). Живопись и скульптура (М.М. Шемякин, З.К. Церетели, Э.И. Неизвестный, отец и сын Рукавишниковы и др.).

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А.Я. Эшпай, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин, В.П. Артемов, А.Л. Рыбников). Исполнительское искусство. Новые творческие коллективы («Виртуозы Москвы»).

Массовые музыкальные жанры: новые композиционные принципы. Рок-ансамбли: от экспансии «тяжелого рока» к красочности видеоклипов.

Интеграция русской художественной культуры в мировую традицию: достижения и издержки на этом пути.

Уродливые явления российской культурной жизни 90-х гг. Негласные идеологические войны в средствах массовой информации. Новые герои телевизионных программ. Разгул пропаганды вседозволенности, насилия.

Противостояние злу: первые шаги возвращения к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. Восстановление храмов. Символ новой России — Храм Христа Спасителя.

Формы и средства контроля качества знаний по мировой В соответствии с локальным актом ОУ «Положение о системе оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» , в тематическом планировании предусмотрено проведение входного контроля в 11 классе в виде творческого письменного задания.

Рубежный контроль в 10 и 11 классах выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля.

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования.

Для более эффективного усвоения материала по учебной дисциплине, у учащихся есть в наличии рабочая тетрадь, в которой они фиксируют необходимые теоретические сведения, дают пояснения ключевым понятиям в рамках изучаемого раздела, темы, а также факты, даты, события, выполняют определенные домашние задания, связанные с проектной и исследовательской деятельностью.

10 класс

		I – ое полугодие		II - ое полугодие
Рубежный	устный		Декабрь творческое задание	
Итоговый	устный			Май творческий проект

11 класс

		I – ое полугодие		II - ое полугодие
Входной	письмен ный	Сентябрь творческое задание		

Рубежный	устный		Декабрь творческое задание	
Итоговый	устный			Май творческий проект

10 класс:

Рубежный контроль

подведение итогов второй четверти и полугодия

Тема. «Античность — колыбель европейской художественной культуры» Разбор информационно-изобразительного содержания искусства различных жанров периода античности с точки зрения композиционного построения; случайности или правдивости, полноты передачи облика, состояния и сути объекта или события.

Итоговый контроль

подведение итогов за год.

Тема: Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей

11 класс:

Входной контроль

выявление уровня изученного за предыдущий год.

Тема: «Влияние культуры Древних цивилизаций на развитие и формирование культуры человечества.»

Рубежный контроль

подведение итогов второй четверти и полугодия.

Тема: «Сходство и различие Западноевропейской и Русской культуры 17-18 веков.»

Итоговый контроль

подведение итогов за год.

Тема: «Художественная культура 19-20 века. Мое отношение к ней ».

Перечень учебно-методических средств обучения

Емоханова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998.

Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. М. Владос, 2002

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

- Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала <http://artclassic.edu.ru>;
- Портал «Архитектура России» <http://www.archi.ru>; Портал «Культура России» <http://www.russianculture.ru>;
- Портал «Музеи России» <http://www.museum.ru>;
- Classic-Music.ru — классическая музыка <http://www.classic-music.ru> World Art — мировое искусство <http://www.world-art.ru>;
- Виртуальный музей Лувр <http://louvre.historic.ru> Государственная Третьяковская галерея <http://www.tretyakov.ru>;
- Государственный Русский музей <http://www.rusmuseum.ru>;
- Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org> Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК <http://www.mhk.spb.ru> Импрессионизм <http://www.impressionism.ru>;
- История изобразительного искусства <http://www.arthistory.ru/> Московский Кремль: виртуальная экскурсия <http://www.moscowkremlin.ru>;
- Google (<http://www.google.com>);
- Rambler (<http://www.rambler.ru>);
- Yandex (<http://www.yandex.ru>).

