

Согласовано:

Заместитель директора по УВР

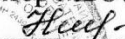
 Шарых И.В.

« 01 » 09 2022 г

Утверждаю:

директор МБОУ «Ильинская СОШ»

 И. Н. Никитина

Приказ 139 от «01» 09 2022 г

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа элективного курса
Мировая художественная культура
10 класс

Шаталова Л. И. учитель
первой квалификационной категории

С. Ильинка, 2022 г

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета мировая художественная культура составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по мировой художественной культуре, Примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре и авторской программы Л.А.Рапацкой «Мировая художественная культура», М.-.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006, образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Ильинская СОШ», учебного плана МБОУ «Ильинская СОШ», федерального перечня учебников, положения о рабочей программе МБОУ «Ильинская СОШ» для 11 класса.

Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса.

Задачи курса:

- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;
- дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;
- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров;

В учебной программе используется учебно – методический комплекс:

Л. А. Рапацкая. Мировая художественная культура 11 класс ч.1: - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007

Л. А. Рапацкая. Мировая художественная культура 11 класс ч.2. Русская художественная культура.: -М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.

Рабочая программа по мировой художественной культуре рассчитана на 33 часа учебного курса (из расчета 1 час в неделю * 34 учебных недели).

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Обучающиеся должны знать/ понимать:

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

Обучающиеся должны уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
 - для организации личного и коллективного досуга;
 - выражения собственного суждения о произведениях искусства;
 - самостоятельного художественного творчества.

Содержание курса

Раздел I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX в.

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, оптические 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 «Воццек»). 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. Метерлинка. 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»).

Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX в.

10 класс перенесена Тема 12*. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических идеалов

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. Новые идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен «русской европейскости».

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки.

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и русское. Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской оперы. Духовная музыка. Творчеством. С. Березовского и Д. С. Бортнянского. Классицистский хоровой концерт.

Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. Хандошкин. Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские образы в русском искусстве. Собрание и изучение русских народных песен (сборники В.ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические Мотивы русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. Фонвизина, сатирические образы и обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. Державина (по выбору учителя).

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская опера в Петербурге.

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. Портретная 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.

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

Соппротивление 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. Жилянди.

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 душевная 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.О. 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. Бородина (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. Римского-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 ваяния. 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 художественных 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. Скрыбина.

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 мирикусничества. Творческая дискуссия с искусством XIX в., критика реализма как «обветшалой мерки». Увлеченность соразмерностью классицизма, красочностью древнерусской иконы, пышностью и яркостью барокко. Художники, испытавшие влияние мирикуснических 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 попевок «Dies irae» в его музыке.

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в .

Тема 10. Музыкальное искусство в нотах и без нот

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

Испанская культура, высокие традиции в музыке и театре (П. Сарасате, А. Казальс, И. Альбенис, Э. Гранадо, 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 «Des irae»).

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 линейки и нот в привычном смысле слова. Обращение к нетрадиционным звучностям, использование «расщепленных» звуков, четвертотоники и др.

Алеаторика. Серийная техника. Конкретная музыка (использование шумов и немusических звучностей). Д. Кейдж, П. Шеффер.

Новаторство французского мастера О. Мессяна. Электронная музыка. Электроинструменты и новые тембры.

Тема 11. 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). Творчество И. 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.Кurosawa).

Тема 12. 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, К. Джефферсон, Г. Мелвилл, У. Уитмен). Творчество М. Тве-Ба («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. Нимейера.

Образы городов Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Мехико.

Бразильская классическая музыка. Вила-Лобос.

Раздел IV. Русская художественная культура XX в.: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.

Тема 13. 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 эпохе 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 (В.В. Иогансон). Творчество скульптора С.Т. Конёнкова. Монументальность образов в работах скульптора В. И. Мухиной («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. Эрк). «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 14. «Русская тема» в советском искусстве

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской системы.

Саморазоблачение сталинщины и «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 15. 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. Аksenov, 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. Петрушевская, 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.

Календарно – тематический план

№ урока	тема	кол-во часов	дата
1	Романтизм в художественной культуре Европы XIXв.: открытие «внутреннего человека»	1	6.09
2	Входная контрольная работа	1	13.09
3	Шедвры музыкального искусства эпохи романтизма.	1	20.09
4	Импрессионизм: поиск ускользающей красоты	1	27.09
5	Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм)	1	4.10
6-7	Мир реальности и мир новой реальности: традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX- начала XX в.	2	11.10,18.10
8-9	Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в. – фундамент национальной классики	2	25.10,8.11
10-11-12	Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа	3	15.11,22.11,29.11
13-14	«Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: открытия символизма	2	6.12,13.12
15-16	Эстетика эксперимента и ранний русский авангард	2	20.12,27.12
17-18-19	Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное	3	17.01,24.01,7.02
20	Музыкальное искусство в нотах и без нот	1	14.02
21	Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость.	1	21.02
22	Художественная культура Америки: обаяние молодости.	1	28.02
23-24-25	Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры	3	7.03,14.03,21.03
26-27-28	Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины XX в.	3	4.04,11.04,18.04
29-30	«Русская тема» в советском искусстве	2	25.04,2.05,
31	Итоговая контрольная работа.		16.05
32-33-34	Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.	3	23.05,30.05,31.05