

Мировая художественная культура 11 класс

Планируемые результаты

Личностные результаты:

- эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия;
- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах; - осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к другим культурам;
- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры ;
- развитие способности к образованию и самообразованию;
- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)

Предметные результаты :

- основные эпохи в художественном развитии человечества;
- культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры;
- основные стили и направления в мировой художественной культуре;
- роль и место классического художественного наследия в художественной культуре современности;
- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную структуру;
- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;
- основные художественные музеи России и мира.
- отличать произведения искусства различных стилей;
- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;
- сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;
- пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее.

Выпускник научится:

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
- знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
- формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;
- отличать произведения искусства различных стилей; -показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;
- сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;

- пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).

Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения;
- осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;
- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;
- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);
- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

Метапредметные результаты:

1) в познавательной сфере:

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры;
- понимании специфики основных видов и жанров искусства;
- умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой;
- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения;
- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства;

2) в ценностно-ориентационной сфере:

- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой части мировой культуры;
- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой;
- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства;
- возможности поддерживать выбранное направление образования;

3) в коммуникативной сфере:

- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения;
- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой деятельности;
- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов;

4) в эстетической сфере:

- в умении воспринимать, осмысливать и критически оценивать явления искусства;
- умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа;
- развитии художественно-эстетического вкуса;
- развитии общей культуры учащихся.

Содержание

Раздел I. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира человека. Романтизм как многогранное направление в развитии художественной культуры 19 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 (ЭТ. Гофман, Д. Байрон, В. Скотт, Г. Гейне) Фантастический мир сказок Гофмана. Сказка в творчестве братьев Гримм, Х. К. Андерсена
Романтизм в художественной культуре Франции 19 века.

Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Романтическое направление в литературе (Франсуа – Рене де Шатобриан, Виктор Гюго, Александр Дюма, Оноре де Бальзак) Борения человека со стихией в работе яркого романтика Теодор Жерико) Творчество Франсиско Гойи Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Расцвет музыки в эпоху романтизма. Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Национальные музыкальные школы, поиск самобытного музыкального языка. Оперы-драмы. Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнера. Песенное наследие и симфоническое наследие Ф. Шуберта. Фортепианная музыка Р. Шумана

Великие композиторы 19 века восточных земель Европы.

Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. . Фортепианная музыка Ф. Листа, Р. Ф. Шопена

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX века . Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку театр.

Рождение импрессионизма во французской живописи; новые средства художественной выразительности, 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.ю Синьяк, К. Писарро) Полотна

французских импрессионистов в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А. Пушкина. Новая трактовка материала и формы в скульптуре.

Импрессионизм в музыкальном искусстве.

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 4. Экспрессионизм : действительность сквозь призму страха.

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).

Музыкальное искусство эпохи экспрессионизма

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 5. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца 19 – начала 20 века . Эстетика символизма.

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. Врсхарна («Черные факелы»).

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

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

Основоположник функционализма В. Гропиус, его проекты в XX з. («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.

Эстетика постимпрессионизма. Новые направления в живописи и скульптуре.

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. Постимпрессионизм во французской живописи. «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. Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре. Открытие новых динамичных сочетаний цвета, стихийной острой ритмики, резкого обобщения объемов (творчество А. Матисса: «Красная комната», «Танец», «Музыка»). Работы Матисса в Эрмитаже.

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. Лежо). 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 вв.

Тема 6. Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века.

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

Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19 века.

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре.

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. Боне, Д. Жилярди.

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. Троицкий, 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.

Тема 7 Художественная культура России пореформенной эпохи

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. 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).

Развитие отечественной живописи в пореформенный период.

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 вааяния. Памятники: «Тысячелетию России» (М.О. Микешин), А.С. Пушкину в Москве (А.М. Опекушин). Искусство М.М. Антокольского.

Тема 8. Художественная культура «серебряного века»: открытие 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 противоложностей» 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.

Творческий облик А.Н. Скрябина. Философия музыки и музыка философии в его художественных произведениях.

Символизм в русской живописи

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»)

Тема 9. 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.

Русский футуризм.

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 10. Неоклассицизм и поздний романтизм

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 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).

«Русские сезоны» в Париже

Новое в русской архитектуре. Романтическая образность изобразительного искусства.

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

Художественное объединение «Мир искусств»

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

Развитие музыкального искусства. Философско-нравственные искания С.И. Танеева. 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 «Вез лгае» в его музыке.

Лирико-психологические настроения полотен И.И. Левитана, К.А. Коровина.

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.

Преимственность 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 12. 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 Ігае»).

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. Апеаторика. 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 13. Театр и киноискусство XX в.

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 кинема тографа.

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.Куросава).

Театр и киноискусство XX в.

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.Куросава).

Тема 14. 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»), ОТенри

(рассказы), образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера (по выбору учителя).

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 и музыкальное искусство в США. Голливуд. Классика американского кино. «Унесенные ветром» В. Флеминга. Звезды Голливуда (Мэ-рилин 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, спиричуэле и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-вуги, диксиленд. 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.

Искусство латинской Америки.

Праздники, карнавалы, танцевальные марафоны, фестивали (самба в Бразилии, танго в Аргентине, фламенко в Чили) как явления художественной культуры.

Романтико-реалистическая и мифопоэтическая 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. Ви́ла-Лобос.

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в.:

Тема15 Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг

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».

Тема15. Социалистический реализм. Изобразительное искусство. Киноискусство

«Социалистический реализм» в изобразительном искусстве. Киноискусство. (Б.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. 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).

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века(1).

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».

Изобразительное искусство военных лет. Агитационные плакаты («Родина-мать зовет»). Песни военных лет. «Священная война» А.В. Александрова.

Агитационные плакаты Кукрыниксов. Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.

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».

Военная тема в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, С.В. Герасимова.

Монументальное зодчество (мемориалы).

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий. «Реквием» Д.Б. Кабалевского, песня «День Победы»

Тема 17. «Русская тема» в советском искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы

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)

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Национальные традиции живописи. Образы полотен А.М. Шилова. Творчество И.С. Глазунова Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Музыкальная классика XX в. Творчество С.С. Прокофьева. Творчество Г.В. Свиридова. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.

Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура.

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. 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.

Итоговое повторение: «Художественная культура: от XIX в. к началу третьего столетия».

Тематическое планирование

№ п/п	Наименование раздела	Всего часов
1	Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 12часов.	10
2	Художественная культура России 19-20 века.	10
3	Европа и Америка: Художественная культура 20 века.	6
4	Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.	8
	Итого:	34

Календарно-тематическое планирование

Предмет: Мировая художественная культура

Класс: 11

Количество часов в неделю/ год: 1 час/ 34 год

УМК: Л.П. Рапацкая

Учитель: Малахова Галина Николаевна

№ п./п	Тема и наименование урока	Кол-во часов	Дата	Коррекция
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.				
1.	Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века;	1	05.09	
2.	Романтизм в художественной культуре Франции 19 века.	1	12.09	
3.	Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.	1	19.09	
4.	Великие композиторы 19 века восточных земель Европы.	1	26.09	
5.	Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.	1	03.10	
6.	Импрессионизм в музыкальном искусстве.	1	10.10	
7.	Тема 4. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма.	1	17.10	
8.	Музыкальное искусство эпохи экспрессионизма	1	24.10	
9.	Тема 5.Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца 19 –начала 20 века Эстетика символизма.	1	07.11	
10.	Эстетика постимпрессионизма. Новые направления в живописи и скульптуре.	1	14.11	
Раздел 2. Художественная культура России19-20 века.				
11.	Тема 6 Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века.	1	21.11	
12.	Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19 века.	1	28.11	
13.	Тема 7 Художественная культура России пореформенной эпохи	1	05.12	
14.	Развитие отечественной живописи в пореформенный период.	1	12.12	

15.	Тема 8. Художественная культура «серебрянного века»: открытие символизма.	1	19.12	
16.	Символизм в русской живописи.	1	26.12	
17.	Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.	1	09.01	
18.	«Русский футуризм»	1	16.01	
19.	Тема 10. Неоклассицизм и поздний романтизм.	1	23.01	
20.	Художественное объединение «Мир искусств»	1	30.01	
Раздел 3 Европа и Америка: Художественная культура 20 века.				
21.	Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.	1	06.02	
22.	Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот	1	13.02	
23.	Тема 13. Театр и киноискусство 20 века Новые направления в живописи и скульптуре.	1	20.02	
24.	Театр и искусство 20 века. Новые направления в живописи и скульптуре	1	27.02	
25.	Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости.	1	05.03	
26.	Искусство Латинской Америки.	1	12.03	
<i>Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.</i>				
27.	Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 –х гг.	1	19.03	
28.	Социалистический реализм: в изобразительном искусстве. Киноискусство	1	02.04	
29.	Тема 16. Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века.	1	09.04	
30.	Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет	1	16.04	
31.	Тема 17 «Русская тема» в советском искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы	1	23.04	
32	Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века.	1	07.05	
33-34	Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия.	1 1	14.05 21.05	

