

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура»

Пояснительная записка

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и рассчитана на 34 учебных часа в каждом классе. Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство» для 10-11 классов (базовый уровень) автора Г.И. Даниловой. - М.: Дрофа, 2009.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен

Знать / понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов искусства.
- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства;

Уметь:

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

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

Содержание учебного предмета

10 класс

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций (5ч.)

Искусство первобытного человека.

Причины возникновения художественного творчества. Периодизация основных этапов развития первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного человека.

Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи . роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Наиболее популярные сюжеты и особенности их изображения. Живопись пещер. Символика геометрического орнамента в произведениях искусства.

Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и мифологическими представлениями человека. Мегалиты.

Музыка. Танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. Пантомима.

Искусство Древней Передней Азии.

Возникновение письменности. От пиктографического письма к клинописи шумеров.*

Архитектура Месопотамии. Зиккураты . сводчато-арочные конструкции. Висячие сады Семирамиды. Архитектурные сооружения Вавилона.

Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики. Искусство мелкой пластики.*

Музыкальное искусство. Назначение музыки и популярные музыкальные инструменты.*

Архитектура Древнего Египта.

Пирамиды –«жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид. Назначение пирамид.

Храмы и гробницы. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Капнаке и Луксоре. Скальные храмы. Архитектурные сооружения Позднего царства.

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.

Скульптурные памятники. Ритуальное назначение скульптуры. Канон. Обряд мумификации. Канонические скульптурные изображения богов и фараонов. Скульптура.

Рельефы и фрески. Назначение композиций. Характерные особенности и популярные сюжеты.*

Сокровища гробницы Тутанхамона. Художественные достижения амарнского периода. Раскопки и открытие.*

Музыка, театр и поэзия. Роль музыки в жизни общества. Музыкальная жизнь древнего Египта в произведениях искусства и литературы. Музыкальные инструменты.*

Искусство Мезоамерики.

Искусство классического периода. Достижения цивилизации ольмеков (пирамиды, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства). Архитектура Тиотиуакана.*

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана: дворцы и храмы. Скульптура и ее характер, искусство создания погребальных масок. Мелкая пластика. Ювелирное искусство.

Искусство майя. Достижения архитектуры. Характерные черты искусства.

Искусство инков. Архитектурные сооружения. Скульптура и керамика.*

II. Искусство Античности (бч.)

Эгейское искусство*.

Шедевры архитектуры. Кносский дворец. Ливинные ворота в Микенах.

Фрески Кносского дворца. Сюжеты, красочность палитры.

Вазопись стиля Камарес. Разнообразие форм, оригинальность орнамента.

Архитектурный облик Древней Эллады.

Архитектура архаики. Греческая ордера система.

Архитектура классики. Афинский Акрополь. Особенности композиции, архитектурных форм, декоративного убранства.

Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь.

Изобразительное искусство Древней Греции*.

Скульптура и вазопись архаики. Курсы и коры. Вазопись. Геометрический орнамент. Чернотелая вазопись.

Изобразительное искусство классического периода. Краснофигурная вазопись. Расцвет искусства скульптуры. «Канон» Поликлета.

Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем. Интерес к внутреннему миру человека.

Архитектурные достижения Древнего Рима.

Архитектура периода Римской республики. Римский Форум. Инженерные сооружения.

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Тосканский ордер. Колизей, Пантеон. Отличительные черты. Триумфальные арки. Термы.

Изобразительное искусство Древнего Рима*.

Римский скульптурный портрет. История создания. Портретное сходство. Интерес к личности. *Фресковые и мозаичные композиции.* Сюжеты. Особенности живописных произведений.

Театр и музыка Античности.

Трагики и комедиографы греческого театра.* Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Театральные и цирковые представления. Искусство актеров пантомимы.

Музыкальное искусство Античности.* Значение музыки в жизни общества. Странствующие певцы. Популярны музыкальные инструменты. Римская музыка и поэзия.

III. Искусство Средних веков (11 ч.)

Мир византийского искусства.

Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе.

Мерцающий свет мозаик.* Основные темы и сюжеты, их символический смысл. Золотой фон византийских мозаик. Мозаики Равенны.

Искусство иконописи.* Происхождение икон. Характерные особенности. Понятие канона. Шедевры византийской иконописи.

Музыкальное искусство.* Церковная музыка. Виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка и ее назначение.

Архитектура западноевропейского Средневековья.

Романский стиль архитектуры. Характерные особенности сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек: базилика, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Шедевры архитектуры.

Архитектура готики. Основные периоды в развитии. Готические соборы. Особенности решений. Характерные черты немецкой готики («зондерготик»). Шедевры готики.

Изобразительное искусство Средних веков*.

Скульптура романского стиля. Условный характер и его зависимость от церковных канонов. Рельефы романских церквей. Основные сюжеты и образы. Шедевры скульптуры.

Скульптура готики. Связь скульптуры с архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Особенности скульптуры. Развитие скульптурного портрета. Шедевры готической пластики.

Искусство витража. Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты. Шедевры искусства витража.

Театр и музыка Средних веков*.

Литургическая драма. Возникновение жанра. Основные сюжеты. Общие черты и особенности театрального действия.

Средневековый фарс. Комедийное начало театрального жанра. Средневековый фарс в произведениях живописи и литературы.

Достижения музыкальной культуры. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов и миннезингеров.

Музыкально-песенное творчество. Разнообразие жанров песенного творчества.

Искусство Киевской Руси.

Связь художественной культуры средневековой Руси с язычеством и важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление художественных традиций многовековой языческой культуры, Византии и Западной Европы.

Архитектура Киевской Руси. Характерные черты. Основные акценты композиции. Шедевры зодчества. Великий Новгород.

Изобразительное искусство.* Мозаики и фрески София Киевской. Византийский канон, выработка собственного стиля. Мозаики и фресковые росписи. Искусство иконописи XI-XII вв. Характерные черты новгородской иконописи.

Развитие русского регионального искусства.

Искусство Великого Новгорода. Создание самобытного искусства. Выдающиеся памятники зодчества. Шедевры фресковой живописи. Новгородская школа иконописи. Творчество Феофана Грека.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Особенности храмового строительства. Успенский собор во Владимире. Творения владимировских резчиков по камню. Своеобразие изобразительного искусства.

Искусство Московского княжества. Москва в годы правления Ивана Калиты. Роль Москвы в развитии русской культуры. Расцвет московской школы живописи. Иконописец Андрей Рублев: творческая манера и художественное своеобразие.

Искусство единого Российского государства.

Искусство периода образования государства. Ансамбль Московского Кремля. Успенский собор. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Творчество Дионисия.

Искусство периода утверждения государственности. Москва – «Третий Рим»

Как центр христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного). Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Годуновская и Строгановская школы живописи.

Искусство России на пороге Нового времени. Эпоха перелома в отечественной истории и развитие художественной культуры. Канонизация культового зодчества – соблюдение закона «освященного пятиглавия». Особенности архитектуры XVII в. мастерство деревянного зодчества. Изобразительное искусство Симона Ушакова.

Театр и музыка древней Руси*.

Возникновение профессионального театра. Истоки русского театра. Возникновение профессионального русского театра. Школьный театр и творчество Симона Полоцкого.

Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции, следование византийскому канону. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. Знаменитый распев. Многогласность. Светская музыка и популярные музыкальные инструменты.

IV. Искусство средневекового Востока (4 ч.)

Искусство Индии.

Шедевры архитектуры. Ступа в Санчи. Пещерные храмы (чайтьи в Карли). Храмовое строительство: южный и северный тип индийского храма. Мусульманские традиции в архитектуре.

Изобразительное искусство.* Средневековая скульптура. Росписи в пещерных храмах Аджанты, скульптура и живопись. Миниатюрная живопись Индии.

Музыка и театр.* Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Музыкальные инструменты. Театр катхакали.

Искусство Китая.

Шедевры архитектуры. Китайское зодчество. Великая Китайская стена, ее назначение.

Изобразительное искусство.* Особенности скульптуры и ее связь с буддийской религией (погребальный комплекс в провинции Шэньси). Черты китайской живописи и графики. Многообразие жанров и техник живописи.

Искусство Страны восходящего солнца.

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям в зодчестве, выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия.

Садово-парковое искусство.* Истоки и разнообразие типов японского сада, каноны создания. Сад камней в монастыре Рёандзи в Киото.

Изобразительное искусство.* Цветная гравюра на дереве. Укиё-э («искусство быстротекущего мира»). Произведения К. Утамаро, К. Хокусая, А. Хиросигэ. Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение.

Искусство исламских стран.

Шедевры архитектуры. Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения исламских стран и их художественное своеобразие (на примере шедевров мирового зодчества).

Особенности изобразительного искусства.* Основные виды изобразительного искусства, их назначение, символический смысл. Арабеска. Каллиграфия. Куфическое письмо.

Литература и музыка.* Любовная лирика народов Востока. Музыкальная культура. Рубай Омара Хайяма.

V. Искусство Возрождения (8 ч.)

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения*.

Джотто – особенности и значение творчества.

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в искусстве. Построение пространства по законам перспективы (Мазаччо). Использование приемов линейной перспективы в творчестве П. Уччелло. Искусство портрета и его разновидности в творчестве Пьеро дела Франческа.

В мире образов Боттичелли. Значение творчества. Произведения на библейские и мифологические сюжеты. Мастерство в создании портретов.

Скульптурные шедевры Донателло. Творчество. Переход от готической к ренессансной скульптуре.

Архитектура итальянского Возрождения.

Флорентийское чудо Бруннеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре.

Великие архитекторы эпохи Возрождения.* Творения Л.Б. Альберти. Д. Браманте. Собор Святого Петра. Архитектурный облик Венеции.

Титаны Высокого Возрождения.

Художественный мир Леонардо да Винчи. Творческая деятельность. Многогранность таланта.

Бунтующий гений Микеланджело. Основные этапы его творческой биографии.

Рафаэль – «первый среди великих». Эволюция творчества. Певец женской красоты. Фресковая живопись во дворце Ватикана. Портрет в творчестве Рафаэля.

Мастера венецианской живописи.

Творчество Беллини и Джорджоне.* Венецианская школа живописи. Особенности творческой манеры.

Художественный мир Тициана. Биография. Богатство тематики и жанровое разнообразие в творчестве. Мастерство колорита и композиционного решения. Архитектурный пейзаж.

Творчество Веронезе и Тинторетто.* Творческая манера. Характерные черты маньеризма и его мастера.

Искусство Северного Возрождения.

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Своеобразие архитектуры Нидерландов, Бельгии и Германии.

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян Ван Эйк основоположники нидерландской школы живописи. Технология масляной живописи. Искусство портрета.

В мире фантазмагорий Босха.* Многогранность творческого дарования.

Творческие искания Брейгеля.* Интерес художника к жизни простых людей. Обращение к сюжетам евангельской истории и использование их символики.

Творчество Дюрера. Основные вехи творческой биографии. Искусство портрета. Античная мифология и Библия основа сюжетов для произведений гравюры на дереве и металле и мастерство ее создания.

Музыка и театр эпохи Возрождения.

Музыкальная культура. Гармонический склад музыки Ренессанса. Основные жанры духовной и светской музыки. Нидерландская и фламандская композиторская школа. Инструменты эпохи Возрождения. Первые оперные представления.

Итальянская комедия дель арте.* История возникновения и дальнейшее развитие сценических традиций. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Итальянский театр масок.

Театр Шекспира. Расцвет английского театра в эпоху Возрождения. Синтез античного и средневекового искусства. Театр «Глобус». Значение шекспировского театра.

11 класс

I. Искусство Нового времени (21 ч)

Искусство барокко

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Крушение идеалов Возрождения. Роль научных открытий. Революционный переворот в сознании человека. Перемены в духовной жизни общества.

Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Эстетические принципы барокко. Главные темы искусства барокко и его характерные черты. Продолжение ренессансных традиций.

Архитектура барокко

Характерные черты барочной архитектуры. Основные черты. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко.

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия-родина архитектурного барокко. Гений барокко Л. Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме.

Архитектура Петербурга и его окрестностей. В.В. Растрелли. Национальное своеобразие стиля барокко в России. Формирование образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные черты стиля В.В. Растрелли и созданные им архитектурные шедевры.

Изобразительное искусство барокко

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Выразительность декоративной монументальной живописи. Главные темы и художественные принципы живописи барокко. Биография Рубенса. Характерные особенности его живописной манеры. Творчество учеников Рубенса.

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини.* Особенности обработки мрамора и бронзы, использование световых эффектов, искусство имитации.

Реалистические тенденции в живописи Голландии

Творчество Рембрандта. Судьба художника, биография. Своеобразие творческой манеры, богатство и разнообразие тематики. графическое наследие художника.

Великие мастера голландской живописи.* Тематическое и жанровое многообразие голландской живописи. Специфика портретной живописи (творчество Ф.Халса). поэтизация естественного течения повседневной жизни в бытовой живописи (П. де Хох). Малые голландцы. Характерные особенности натюрморта (П. Клас, В. Хеда). Пейзажные произведения Я. Рейсдала и Я. Гойена. Вермер Делфтский как основоположник пленэрной живописи. Человек в интерьере в произведениях Вермера.

Музыкальное искусство барокко

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Отражение в музыкальной культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. Мелодичное одностолье. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди. Открытие первого в мире публичного оперного театра (Венеция). Барочный концерт А. Вивальди.

Расцвет свободной полифонии в творчестве И.-С.Баха. Творчество Баха. Многогранность и разнообразие творческого наследия. Творческая биография композитора.

Русская музыка барокко.* Сочетание западноевропейских и древнерусских традиций. Партерные концерты и их художественное своеобразие. Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы. Стиль барокко в искусстве колокольных звонов.

Искусство классицизма и рококо

Эстетика классицизма. Обращение к классическому античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Главное содержание искусства классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных видах искусства. Понятие о стиле ампир.

Рококо и сентиментализм.* Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля и его характерные особенности. Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках классицизма. Основоположник сентиментализма Ж.Ж. Руссо. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи (В.Л. Боровиковский).

Классицизм в архитектуре Западной Европы

«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля. Версаль – парадно-официальная архитектура классицизма.

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Перепланировка Парижа. Создание «идеального города». Неоклассицизм - новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Характерные черты стиля ампир.

Изобразительное искусство классицизма и рококо

Никола Пуссен – художник классицизма. Творчество Пуссена. Прославление героического человека. Характерные черты живописных произведений мастера.

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо.* Главные темы живописи рококо и их художественное воплощение (А. Ватто и Ф. Буше).

Композиторы Венской классической школы

Классический симфонизм Гайдна.* Музыка Венской классической школы – формирование классических музыкальных жанров и принципов симфонизма. Заслуги Гайдна в создании инструментальной музыки и формирование устойчивого состава симфонического оркестра. Анализ произведений.

Музыкальный мир Моцарта. Биография. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Оперные шедевры Моцарта. Духовная музыка в творчестве композитора.

«Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван Бетховен. Биография. Путь от классицизма к романтизму – смелые эксперименты и творческие поиски. Развитие жанра симфонии в творчестве Бетховена. Разнообразие музыкального наследия.

Шедевры классицизма в архитектуре России

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. Регулярность и классический ордер в архитектуре общественных зданий. Архитектурные ансамбли пригородов Санкт-Петербурга. Мастерство декоративного убранства.

«Архитектурный театр» Москвы. В.И.Баженов и М.Ф.Казаков*. Пашков дом и дворцовый ансамбль в Царицыно В.И.Баженова. Классические образцы московской усадьбы в творчестве М.Ф.Казакова.

Искусство русского портрета

Мастера живописи портрета. Интерес к личности, ее общественная значимость в творчестве русских портретистов. Разнообразие жанров портрета. Творчество Ф.С. Рокотова. мастерство и создание камерного портрета. Портретная галерея Д.Г.Левицкого. Портретное творчество В.Л. Боровиковского.

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура Б.-К.Растрелли, особенности его художественной манеры. История создания памятника Петру I («Медный всадник») Э.М. Фальконе. Ф.И. Шубин – «первый статуйных дел мастер» и его творения. Произведения М.И.Козловского и И.П. Мартоса.

Неоклассицизм и академизм в живописи

Ж.Л. Давид – основоположник неоклассицизма. Античные традиции и революционные настроения в творчестве художника. Художественные принципы неоклассицизма.

Творчество К.П. Брюллова. Основные этапы творчества. История создания и художественный язык картины «Последний день Помпеи». Отказ от классических требований. Многогранность дарования художника.

Художественные открытия А.А. Иванова. Историческая и мифологическая тематика в творчестве Иванова. Картина «Явление Христа народу» - главный итог творчества. Сюжетный и композиционный замысел. Роль пейзажа.

Живопись романтизма

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость, его главные эстетические принципы. Неоготическая архитектура романтизма. Интерес к фольклору в искусстве романтизма.

Живопись романтизма. Крупнейшие представители эпохи. Выразительные средства романтической живописи. История и современность глазами романтиков (Э. Делакруа и Ф. Гойя). Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию. Портретное творчество О.А. Кипренского. Тип романтического пейзажа (К.Д. Фридриха и И.К. Айвазовского).

Романтический идеал и его отражение в музыке

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различия музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование специфических средств ее выражения. Романтический герой и богатство его внутреннего мира. Идея синтеза искусств и универсальная роль музыки. Создание

программной музыки. Изменения в системе музыкальных жанров. Веризм в итальянском оперном искусстве и его представители.

Р. Вагнер - реформатор оперного жанра. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга». Обращение к средневековому немецкому эпосу, его созвучие современной жизни.

Русская музыка романтизма.* Романсово-песенное творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева и А.Н. Верстовского. Появление нового романтического жанра – музыкальной баллады. Романтическая направленность оперного искусства А.С. Даргомыжского (опера «Русалка»).

Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка

Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Основные этапы творческой биографии. Романсово – песенное творчество М.И. Глинки – жемчужины камерной вокальной классики. Фольклорные традиции в симфонической музыке. Испанские мотивы в творчестве Глинки.

Рождение русской национальной оперы. Два направления русской оперы – народно-музыкальная драма и опера-сказка. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М.И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Реализм в различных видах искусства.

Эстетика реализма и натурализм. Обострение противоречий между академическим и реалистическим искусством. Правдивое восприятие «типичных характеров в типичных обстоятельствах» как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность и демократичность реализма. Реализм и романтизм, их связь и отличия. Реализм и натурализм (Э. Золя).

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Новаторский характер творчества Курбе. Интерес к повседневной жизни человека из народа. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни.

История и реальность в творчестве О. Домье. социально-критический характер творчества О. Домье. изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. О. Домье – выдающийся мастер литографии.

Русские художники передвижники

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти». Создание «Товарищества передвижных художественных выставок». Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в произведениях И.Н. Крамского, Н.А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве В.Г. Перова. Развитие реалистического пейзажа (И.И. Шишкин и И.И. Левитан). Мастера исторической живописи: Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов.

Реалистическая живопись И.Е. Репина. Многогранность творческого дарования художника. Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных типов и особенности их изображения. Достоверность изображения исторических событий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах. И.Е. Репин – скульптор и иллюстратор.

Реалистическая живопись В.И. Сурикова. Многогранность творческого дарования художника. Вклад в развитие исторического жанра. Реалистическая направленность и своеобразие творческого вымысла. Общая характеристика творчества художника.

Развитие русской музыки во второй половине XIX века

Композиторы «Могучей кучки». М.А. Балакирев – организатор и идейный вдохновитель творческого союза. А.П. Бородин (опера «Князь Игорь»). Творческое наследие М.П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Обращение к героическим страницам. Мир русских народных сказок в опере. Романсово-песенное творчество композитора.

«Музыкальная исповедь души»: творчество П.И. Чайковского. творческая биография. Достижения в области симфонической музыки. Оперы Чайковского. Характерные особенности балетной музыки. Романсы.

II. Искусство конца XIX - XX века (13 ч)

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи

Художественные искания импрессионистов. «Салон отверженных». Поиски новых путей в живописи. Подвижность и изменчивость мира. Мастерство в передаче света, цвета и тени. Творческие поиски в области композиции (Э. Дега, Э. Мане, О. Ренуар).

Пейзажи впечатления. Неожиданные сюжеты. Стремление запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы ее «душу» (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро). Городские пейзажи К. Писсарро.

Повседневная жизнь человека. Внимание художников к жизни и интересам простого человека (О. Ренуар). Атмосфера парижской жизни в картинах художника.

Последователи импрессионистов. Индивидуальный характер творчества П. Сезанна, В. Ван-Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски новых художественных решений. Последователи импрессионизма в русской живописи (К.А. Коровин, В.А. Серов, И.Э. Грабарь).

Формирование стиля модерн в европейском искусстве

Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Флоральный модерн.

Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в зодчестве. Использование новых материалов и технологий. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров.

Архитектурные шедевры А. Гауди. Влияние готики и барокко на творчество зодчего. Роль символов и аллегорий в его творчестве. Практическое осуществление синтеза искусств.

Символ и миф в живописи и музыке

Художественные принципы символизма. Непримируемый конфликт с искусством реализма и натурализма. Идея двойственности мира как основа искусства символизма. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различия между символом и аллегорией. Теоретическое обоснование характерных черт символизма.

«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М.А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника. Черты символизма в портретном творчестве М.А. Врубеля. Эволюция темы Демона. Тема природы и ее символическое звучание. Портретное творчество М.А. Врубеля. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова.

Музыкальный мир А.Н.Скрябина. Вера в силу искусства как основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их воплощение. Новаторский характер музыки А.Н. Скрябина. Творческие искания А.Н.Скрябина в области цветомузыки.

Художественные течения модернизма в живописи

Фовизм А. Матисса.* Яркость цветов, упрощение формы, «чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества. Противопоставление сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека.

Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма – экспериментальные поиски в области формы. Излюбленные жанры художников-кубистов. Программные произведения кубизма П. Пикассо. Разностильность и многогранность творческого дарования.

Сюрреализм С. Дали. Основные художественные принципы сюрреализма. Дадаизм в искусстве начала XX в. реальность и сверхреальность С. Дали. «Параноико-критический» метод С. Дали.

Русское изобразительное искусство XX века

Художественные объединения начала века.* Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. Творческое объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России. Портрет и натюрморт в живописи «Бубнового валета».

Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.В. Кандинского. Супрематизм К.С. Малевича. «Аналитическое искусство» П.Н. Филонова.

Искусство советского периода. Влияние Октябрьской революции 1917г. на развитие изобразительного искусства. План монументальной пропаганды и создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов. Утверждение принципов социалистического реализма в

изобразительном искусстве В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Советское изобразительное искусство периода ВВО и послевоенного времени.

Современное изобразительное искусство. Основные тенденции развития, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения реальной действительности.

Архитектура XX века

Конструктивизм Ш.Э. Ле Корбюзье и В.Е. Татлина. Новые идеи и принципы архитектуры XX века. Ш.Э. Ле Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуре XX века. Поиск простых форм и системы пропорций. Художественные принципы. Разработка теории жилища для человека. Развитие конструктивизма в СССР. В.Е. Татлин как основоположник конструктивизма и дизайна. Художественные идеи В.Е. Татлина и их реальное воплощение. Модель памятника «Башня III Интернационала» - главное творение архитектора.

«Органическая архитектура» Ф.Л. Райта. Всемирное признание и практическое воплощение творческого метода (вилла Кауфмана «Над водопадом»).

О. Нимейер: архитектор привыкший удивлять. Уникальность стиля и «поэзия формы». Мечта об идеальном городе и ее реальное воплощение. Поиски национального своеобразия современной архитектуры Бразилии. Вклад О. Нимейера в развитие мировой архитектуры.

Театральное искусство XX века

Режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества драматурга, режиссера и актера в процессе создания спектакля. Лучшие постановки МХТ.

«Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект очуждения» в театральной системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная роль в спектакле.

Шедевры мирового кинематографа

Мастера немого кино: С.М. Эйзенштейн и Ч.С. Чаплин. Рождение и первые шаги кинематографа. Картина С.М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» как открытие отечественного кинематографа. Искусство монтажа – главное завоевание С.М. Эйзенштейна. Ч.С. Чаплин – великий комик мирового экрана. Актерская маска Ч.С. Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч.С. Чаплина. Первые звуковые фильмы.

«Реальность и фантастика» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Великие мастера итальянского неореализма. Мир Ф. Феллини – мир открытых возможностей. Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера.

Современный кинематограф. Основные тенденции развития, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения действительности.

Музыкальное искусство России XX века

Музыкальный мир С.С. Прокофьева. Творчество, ориентированное на широкие массы. Дух новаторства и художественное своеобразие творческого наследия композитора. Оперная и балетная музыка. Музыка к кинофильмам.

Творческие искания Д.Д. Шостаковича. Симфонические произведения – вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Оперное и балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям.

Музыкальный авангард А.Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в творчестве. Создание универсального метода полистилистики. Радикальное обновление музыкального языка.

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки

Искусство джаза и его истоки.* Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэлс, блюзы и регтайм – основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся джазовые исполнители.

Рок- и поп-музыка. Рок-и поп-музыка как универсальное явление музыкальной культуры XX в. танцевальная музыка рок-н-ролла и ее исполнитель Э. Пресли. Группа «Битлз» и ее влияние на даль-

нейшее развитие рок-музыки. Творчество Ж.М. Жарра – основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу.

Заключительный урок

Фестиваль творческих проектов и презентаций.

Тематическое планирование

10 класс

№	Тема	Количество часов
1.	Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций	5
2.	Искусство Античности	6
3.	Искусство Средних веков	11
4.	Искусство средневекового Востока	4
5.	Искусство Возрождения	8
	ВСЕГО	34

11 класс

№	Тема	Количество часов
1.	Искусство Нового времени	21
2.	Искусство конца XIX - XX века	13
	ВСЕГО	34