

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Гимназия №3» г. Кудымкара

Рассмотрена на заседании ШМО
протокол № 1
от «30» августа, 2017 г.
Руководитель ШМО Жоан
Дата: 30.08.17.

Введена в действие приказом
МОБУ «Гимназия №3» № 259
от «31» августа 2017 г.

Соответствует требованиям
Государственного образовательного
стандарта

Заместитель директора по УВР Своя
Дата: 30.08.17.

Рабочая программа по предмету
МХК

(базовый уровень)

для 11 г класса

на 2017-2018 учебный год

Составитель:

Афонова Людмила Ивановна

Учитель истории и обществознания

Пояснительная записка

Программа по предмету «Мировая художественная культура» для 11 класса составлена в соответствии с Федеральной программой Даниловой Г.И. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, допущенной Министерством образования Российской Федерации, Москва «Дрофа» 2002. В программу внесены изменения в количестве учебных часов: вместо 68 часов данная программа предусматривает 34 часа в год, в связи с чем, соответственно, сокращён учебный материал.

Цели программы:

1. Приобретение знаний о мировой художественной культуре периода с XVII века до современности.
2. Развитие у учащихся чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей.
3. Воспитание художественно-эстетического вкуса и потребности в освоении ценностей мировой культуры.

Из поставленных целей вытекают следующие **задачи**:

- создание целостного представления о художественной культуре периода с XVII века до современности;
- формирование ценностного отношения к искусству;
- изучение произведений различных видов искусства в их временной, идейной и художественной связи;
- воспитание художественного вкуса и умения отличать истинные ценности искусства от суррогатов массовой культуры.

Основное содержание программы вводит учащихся в мир культуры периода с XVII века до современности, помогает освоить и понять природу явлений культуры данного периода и дать им оценку.

Учебный материал в 11 классе представлен темой «Художественная культура от XVII века до современности», включает разделы:

1. Художественная культура XVII-XVIII веков.
2. Художественная культура XIX века.
3. Художественная культура XX века.

Основное содержание программы представляет развитие основных видов искусства (архитектура, скульптура, живопись, музыка, театр, кино) в период с XVII до XX века. Дается понятие о художественных стилях и направлениях того времени (маньеризм, барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, импрессионизм, символизм, модернизм, конструктивизм). В общем контексте художественных стилей и направлений изучаются шедевры мирового искусства.

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок.

Обучение учащихся на уроках состоит из получения знаний путём передачи информации (рассказ, объяснение, лекция, беседа) с помощью показа репродукций и видеоизображений произведений искусства. Наряду с традиционными формами урока используются такие, как урок-путешествие, урок-вернисаж, урок-представление.

Развитие творческих способностей учащихся реализуется в написании эссе, проектов, рефератов, в выступлениях на уроках с докладами и сообщениями.

Контроль знаний и умений учащихся осуществляется в конце изучения темы в форме викторины. В конце учебного года проводится итоговый тест, включающий вопросы по всему пройденному материалу. По итогам работы за год учащимся выставляется дифференцированная оценка.

По окончании изучения предмета «Мировая художественная культура» учащиеся должны

знать:

- о закономерностях смены художественных эпох, стилей и направлений;
- об особенностях художественных стилей и направлений;
- шедевры искусства разных стилей и направлений, имена их создателей;

уметь:

- определять историческую эпоху и стилевую принадлежность произведений разных видов искусства;
- находить черты сходства и различия в произведениях разных стилей;
- выражать собственное отношение к явлениям мировой культуры.

Программа курса «Мировая художественная культура» в 11 классе обеспечена учебниками, соответствующими её структуре и содержанию:

1. Данилова Г.И. и др. Мировая художественная культура 11 класс. Москва. Владос 2001.

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура XVII-XX веков .11 класс. Москва. Дрофа 2008.

Тематический план

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов
I	Художественная культура XVII-XVIII веков	12
1.	Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков	1
2.	Искусство маньеризма	1
3.	Архитектура барокко	1
4.	Изобразительное искусство барокко	1
5.	Классицизм в архитектуре Европы	1
6.	Шедевры классицизма в архитектуре России	1
7.	Изобразительное искусство классицизма и рококо	1
8.	Реалистическая живопись Голландии	1
9.	Русский портрет XVIII века	1
10.	Музыкальная культура барокко	1
11.	Композиторы Венской классической школы	1
12.	Театральное искусство XVII-XVIII веков	1
II	Художественная культура XIX века	10
1.	Феникс романтизма	1
2.	Изобразительное искусство романтизма	1

3.	Реализм – художественный стиль эпохи	1
4.	Изобразительное искусство реализма	1
5.	«Живописцы счастья» (художники импрессионизма)	2
6.	Многообразие стилей зарубежной музыки	1
7.	Русская музыкальная культура XIX века	1
8.	Пути развития западноевропейского театра	1
9.	Русский драматический театр	1
III	Художественная культура XX века	11
1.	Искусство символизма	1
2.	Триумф модернизма	1
3.	Архитектура от модерна до конструктивизма	1
4.	Стили и направления зарубежного изобразительного искусства	1
5.	Мастера русского авангарда	1
6.	Зарубежная музыка XX века	1
7.	Русская музыка XX века	1
8.	Зарубежный театр XX века	1
9.	Русский театр XX века	1
10.	Становление и расцвет зарубежного кинематографа	1
11.	Шедевры отечественного кино	1
	Итоговый урок	1

№ п/п	Наименование разделов и тем уроков	Количество часов	Сроки проведения уроков	Типы уроков или виды занятий	Формы контроля
I	Художественная культура XVII-XVIII веков	12			
1.	Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв.	1	Сентябрь	Лекция	
2.	Искусство маньеризма	1	Сентябрь	Комбинированный урок	
3.	Архитектура барокко	1	Сентябрь	Урок-путешествие	
4.	Изобразительное искусство барокко.	1	Сентябрь	Комбинированный урок	Викторина по теме «Искусство барокко»
5.	Классицизм в архитектуре Западной Европы	1	Октябрь	Комбинированный урок	
6.	Шедевры классицизма в архитектуре России	1	Октябрь	Урок-путешествие	
7.	Изобразительное	1	Октябрь	Комбинированный	Викторина по

	искусство классицизма и рококо			урок	теме «Искусство классицизма»
8.	Реалистическая живопись Голландии	1	Октябрь	Комбинированный урок	
9.	Русский портрет XVIII века	1	Ноябрь	Урок-вернисаж	
10.	Музыкальная культура барокко	1	Ноябрь	Комбинированный урок	
11.	Композиторы Венской классической школы	1	Ноябрь	Комбинированный урок	Музыкальная викторина
12.	Театральное искусство XVII-XVIII веков	1	Декабрь	Комбинированный урок	
II	Художественная культура XIX века	10			
1.	Феникс романтизма	1	Декабрь	Лекция	
2.	Изобразительное искусство романтизма	1	Декабрь	Комбинированный урок	
3.	Реализм – художественный стиль эпохи	1	Декабрь	Комбинированный урок	
4.	Изобразительное искусство реализма	1	Январь		
5.	«Живописцы счастья» (художники-импрессионисты)	2	Январь	Урок-вернисаж	
6.	Многообразие стилей зарубежной музыки	1	Февраль	Лекция	
7.	Русская музыкальная культура	1	Февраль	Комбинированный урок	
8.	Пути развития западноевропейского театра	1	Февраль	Лекция	Музыкальная викторина
9.	Русский драматический театр	1	Февраль	Комбинированный урок	
III	Художественная культура XX века	11			
1.	Искусство символизма	1	Март	Комбинированный урок	
2.	Триумф модернизма	1	Март	Комбинированный урок	
3.	Архитектура: от модерна до конструктивизма	1	Март	Урок-путешествие	
4.	Стили и направления зарубежного	1	Апрель	Комбинированный урок	

	изобразительного искусства				
5.	Мастера русского авангарда	1	Апрель	Комбинированный урок	Викторина по теме «Направления искусства XX века»
6.	Зарубежная музыка XX века	1	Апрель	Комбинированный урок	
7.	Русская музыка XX века	1	Апрель	Комбинированный урок	
8.	Зарубежный театр XX века	1	Апрель		Музыкальная викторина
9.	Русский театр XX века	1	Май	Комбинированный урок	
10.	Становление и расцвет зарубежного кинематографа	1	Май	Лекция	
11.	Шедевры отечественного кино	1	Май	Урок-представление	
	Итоговый урок	1	Май	Контроль знаний	Тест

Содержание

Художественная культура от XVII века до современности. 34 часа.

I. Художественная культура XVII-XVIII веков. 12 часов.

1. Стилиевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. 1 час.

Возникновение новых стилей. От гуманизма Возрождения к маньеризму и барокко. Характерные черты искусства маньеризма. Особенности искусства барокко. Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения. Главные темы искусства классицизма. Главная задача искусства рококо, основные сюжеты. Реалистические тенденции в искусстве XVII-XVIII веков. Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей.

2. Искусство маньеризма. 1 час.

Архитектура маньеризма. Внешние эффекты, оригинальность. Церковь Иль Джезу.
Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Челлини: Золотая солонка, бронзовая статуя «Персей». Творчество Жана де Булоня: скульптура «Меркурий». Характерные черты живописи маньеризма. Картины: «Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино, «Портрет юноши среди розовых кустов» Хильярда, «Портрет Лукреции Патиатици» Бронзино. Творчество Арчимбольдо – квинтэссенция маньеризма. Фантастические образы: «Портрет Рудольфа II». «Особенный мастер» Эль Греко. Необычность творческой манеры. Сюжеты священного Писания: «Поклонение пастухов», «Крещение Иисуса». Шедевры портретного искусства:

«Портрет инквизитора Нуньо де Гевара». Вершина творчества: «Погребение графа Оргаса», «Вид Толедо».

3. Архитектура барокко. 1 час.

Характерные черты. Своеобразие и национальный колорит.

Шедевры итальянского барокко. «Гений барокко» Бернини: Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме, площадь перед собором святого Петра.

«Дивное узорочье» московского барокко. «Нарышкинский» стиль: церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Никитниках, церковь Знамения Богородицы в Дубровицах. *Архитектурные творения Растрелли.* Лучшие архитектурные образцы: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в петергофе и Царском Селе, Строгановский и Воронцовский дворцы в Санкт-Петербурге, собор Смольного монастыря, Зимний дворец.

4. Изобразительное искусство барокко. 1 час.

Скульптурные шедевры Бернини: Статуя Давида, скульптурная группа «Аполлон и Дафна», алтарная композиция «Экстаз святой Терезы», фонтаны Тритона и Четырёх рек в Риме.

Живопись барокко. Монументально-декоративный характер. Главные темы. Композиции Лебрена в Версале и Лувре. Жанр парадного портрета: «Портрет Людовика XIV» Риго. «Король живописи» Рубенс. Мастер торжествующего барокко. Особенности живописной манеры. «Портрет с Изабеллой Брандт» («Жимолостная беседка») – шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы: «Снятие с креста». Мифологическая тематика: «Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками».

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 час.

Идея величия и могущества империи. Характерные черты. Новый тип дворцового ансамбля.

Прогулка по Версалию. Версаль – зримое воплощение парадно-официальной архитектуры. Создатели шедевра: Лево, Мансар, Ленотр. Дворец Людовика XIV. Зеркальная галерея. Регулярный французский парк.

6. Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 час.

«Архитектурный театр» Москвы. Творчество В.И.Баженова: Пашков дом, неосуществлённый план перестройки Кремля, дворцовый ансамбль в Царицино.

Творчество М.Ф.Казакова: Петровский дворец, проект Сената в Кремле.

Архитектурный классицизм Петербурга. Блистательные зодчие: Леблон, Трезини, Кваренги, Росси. Здание двенадцати коллегий Трезини. Адмиралтейство Захарова. Казанский собор Воронихина. Архитектурные пригороды Петербурга (Камерон, Львов).

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 час.

Никола Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Характерные черты творчества. «Картина «Аркадские пастухи» - начало творческих поисков. Своеобразие мифологических сюжетов: «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна». Сюжеты Священного Писания: «Суд Соломона», «Сбор манны в пустыне».

Скульптурные шедевры классицизма. Мифологическая тематика Антонио Кановы: «Амур и Психея». Античная классика Торвальдсена: «Ясон с золотым руном», «Меркурий». Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в творчестве Гудона: композитор Глюк, комедиограф Мольер, общественные деятели Дидро, Вольтер, Руссо, американский президент Вашингтон.

Живопись рококо. Сюжеты и темы. Основоположник живописи рококо, «поэт беспечного досуга» Антуан Ватто: «Паломничество на остров Киферу», «Жиль» («Пьеро»). «Королевский живописец», «художник граций» Франсуа Буше: парадные портреты маркизы де Помпадур, мифологическая и пасторальная тематика.

8. Реалистическая живопись Голландии. 1 час.

Многообразие жанров. Портретная живопись: «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса. Бытовой жанр: «Хозяйка и служанка» Питера де Хоха, «Бокал лимонада» Терборха. Жанр натюрморта: «Завтрак» Питера Класа, «Ветчина и серебряная посуда» Виллема Хеды. Пейзажи Ян ван Гойена и Якова Рейсдала. *Вермер Делфтский* – «величайший маг и волшебник живописи». Особенность живописной манеры. Городские пейзажи: «Уличка», «Вид Делфта». Бытовой жанр: «Кружевница».

Творчество Рембрандта. Своеобразие художественной манеры. Богатство и разнообразие тематики. Мифологические сюжеты: «Даная». Библейские образы: «Возвращение блудного сына». Мастер портретов: «Автопортрет с Саскией на коленях», «Портрет старушки».

9. Русский портрет XVIII века. 1 час.

У истоков портретного искусства. Парсуна и её связь с иконописными традициями.

Парадные портреты значительных особ: «Портрет Якова Тургенева».

Портретное творчество «персональных дел мастера» И.Н.Никитина. Портрет Петра I в круге», «Портрет напольного гетмана». Портреты в творчестве А.П.Антропова: «Портрет статс-дамы А.М.Измайловой», «Портрет крестьянки в русском костюме».

Шедевры русских портретистов. Поэтичность и одухотворённость образов Ф.С.Рокотова: «Портрет А.П.Струйской (стихотворение Н.Заболоцкого «Любите живопись, поэты»)). Портретная галерея Д.Г.Левицкого: «Портрет П.А.Демидова», серия «Смолянки» («Портрет Хованской и Хрущёвой»). Портретное творчество представителя сентиментализма В.Л.Боровиковского: «Портрет М.И.Лопухиной».

Мастера скульптурного портрета. Декоративно-монументальная скульптура Б.К.Растрелли: бронзовый бюст Петра I. Ф.И.Шубин – «первый статуиных дел мастер»: «Портрет Павла I». Памятник А.В.Суворову М.И.Козловского.

10. Музыкальная культура барокко. 1 час.

«Взволнованный стиль» в итальянской опере. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Оперные школы в Италии. Творчество первого композитора барокко Клаудио Монтеверди. Взволнованный стиль опер Монтеверди: «Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи». Оперное творчество Фрескобальди, Скарлатти, Перголези.

Антонио Вивальди – создатель концерто гроссо. Цикл концертов «Времена года» - образец ранней программной музыки.

Г.Ф.Гендель – создатель классической оратории. Библейские и мифологические сюжеты: «Самсон», «Мессия». Оперы-серии: «Ринальдо». «Музыка на воде» - образец «лёгкой» музыки.

Творчество И.С.Баха – вершина музыки барокко. Многогранность и разнообразие творческого наследия. Органное творчество: Токката и fuga ре минор. Духовная музыка: «Страсти по Матфею», «Высокая месса», хоралы. Оркестровая музыка: Бранденбургские концерты. Светская вокально-инструментальная музыка: кантаты «Крестьянская» и «Кофейная». Полифоническое искусство: «Хорошо темперированный клавир», фуги. *Русская музыка барокко.* Сочетание древнерусских и западноевропейских традиций. Партерные концерты XVII-начала XVIII века. Теоретик партерного стиля Н.П.Дилецкий: «Музыкальная грамматика». Начало русской композиторской школы. Духовные концерты М.С.Березовского («Не отвержи мене во время старости») и Д.С.Бортнянского.

11. Композиторы Венской классической школы. 1 час.

Глюк – реформатор оперного стиля. Жанр музыкальной трагедии. Первая реформаторская опера «Орфей».

Классический симфонизм Гайдна. Создание устойчивого состава симфонического оркестра. «Лондонские симфонии». Оратории «Сотворение мира», «Времена года».

Музыкальный мир Моцарта. Блистательный симфонист: симфония №41 «Юпитер» - одно из чудес симфонической музыки. Создатель жанра классического концерта: Концерт для фортепиано с оркестром ре минор. Оперные шедевры: «Свадьба Фигаро»,

«Дон Жуан», «Волшебная флейта». Духовные сочинения: мессы, кантаты, оратории, «Реквием».

«Музыка Бетховена, «высекающая огонь из людских сердец». Разнообразие творческого наследия. Симфоническая музыка: симфония №3 «Героическая», симфония №6 «Пасторальная», симфония №9, увертюры «Эгмонт» и «Кориолан». Фортепианные сонаты: «Лунная», «Аппассионата», «Патетическая», «Аврора». Опера «Фиделио».

12. Театральное искусство XVII-XVIII веков. 1 час.

Западноевропейский театр барокко. Цели, задачи, особенности. Трагикомедия – излюбленный жанр. Творчество испанского драматурга Кальдерона: пьеса «Жизнь как сон».

«Золотой век» французского театра. Трактат Буало «Поэтическое искусство» о принципах драматургии классицизма. Творчество Корнеля: «Сид». Мастер «галантной трагедии» Расин. Создатель классицистской комедии Мольер: «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой». Бомарше и его трилогия о Фигаро: «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро», «Преступная мать».

Пути развития русского театра. Предпосылки возникновения. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича. Первый общественный театр Петра I. Театр «охочих комедиантов» Ф.Г. Волкова. Творчество А.П. Сумарокова. Комедийное творчество Д.И. Фонвизина. Театр крепостных актёров графа Н.П. Шереметева.

II. Художественная культура XIX века. 10 часов.

1. Феникс романтизма. 1 час.

Романтизм как художественный стиль конца XVIII – начала XIX века. Эстетика романтизма – «путь к свободе через красоту». Исторические корни. Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Хронологические рамки романтизма. Искусство неоромантизма второй половины XIX и XX века.

2. Изобразительное искусство романтизма. 1 час.

Портретная живопись. Творческое самовыражение: «Автопортрет Делакруа в костюме Гамлета», «Портрет Ф.Шопена» Э. Делакруа. Портретная галерея Ф.Гойи: «Портрет доньи Исабель Ковос де Порсель». Романтические портреты О.А. Кипренского; «Портрет Е.В. Давыдова», «Портрет А.С. Пушкина». Романтические характеры в портретах К.П. Брюллова: «Портрет писателя Н. Кукольника». Портреты-картины К.П. Брюллова: «Всадница», «Портрет Самойловой с дочерьми».

Пейзажная живопись. Созвучие природы с миром чувств и переживаний романтического героя: «Плот «Медузы» Э. Делакруа. Пейзажи-катастрофы и пейзажи-очарования У. Тёрнера: «Снежная буря во время перехода Ганнибала». Романтическая символика пейзажей К.Фридриха: «Монах на берегу моря». «Моря пламенный певец» И.К. Айвазовский: «Девятый вал», «Волна».

История глазами романтиков. Сюжеты и образы Средневековья и современности. Судьба народа родной страны: «Расстрел повстанцев» Ф.Гойи. Патриотизм участников революции: «Свобода, ведущая народ» Э. Делакруа.

Экзотика Востока. Первооткрыватель Востока в мировой живописи Эжен Делакруа: «Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко», «Алжирские женщины».

3. Реализм – художественный стиль эпохи. 1 час.

Эволюция понятия. Понятие в широком и узком смысле. Хронологические рамки. Философия позитивизма.

Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах». Критическая направленность. Демократичность.

Реализм и романтизм. Разграничение. Общие черты и различие в изображении действительности и человека.

Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Странник натурализма Эмиль Золя: «Экспериментальный роман».

Реализм и художественная фотография. Изобретение фотографии – переворот в искусстве реализма.

Дальнейшие пути развития реализма: неореализм, сюрреализм, соцреализм.

4.Изобразительное искусство реализма. 1 час.

Интерес к жизни простого человека. Художественное познание народа, его истории и бытия: «Дробильщики камня» Г.Курбе, «Сборщицы колосьев» ФюМилле. Женщины-крестьянки в творчестве А.Г.Венецианова: «Жница», «Кормилица с ребёнком», «Девушка с васильками». Крестьянские типы в картинах И.Н.Крамского: «Полесовщик» «Мина Моисеев». Изображение рабочего: «Кочегар» Н.А.Ярошенко.

Бытовые кратины. Групповой портрет французского общества – картина «Похороны в Орнане» Г.Курбе. Реальная жизнь героев разных сословий в творчестве П.А.Федотова: «Завтрак аристократа», «Игроки», «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Анкор, ещё анкор!». Образы народа в творчестве В.Г.Перова: «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Проводы покойника».

Мастера реалистического пейзажа. Оригинальность живописной манеры К.Коро: «Порыв ветра». Неброские пейзажи Ф.А.Васильева: «Мокрый луг», «Перед грозой», «Сосновая роща у болота». Певец русского леса И.И.Шишкин: «Утро в сосновом бору». Реалистические пейзажи И.И.Левитана: «Золотая осень», «Владимирка».

История и реальность. Изображение исторических событий через драму народа или выдающейся личности. Литографии О.Домье «Улица Транснонен». Интерес к событиям истории русских мастеров. Картина «Пётр I допрашивает царевича Алексея» Н.Н.Ге. Исторические полотна И.Е.Репина: «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Заседание Государственного Совета». Летопись прошлого и настоящего России в творчестве В.И.Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Покорение Сибири Ермаком».

5. «Живописцы счастья» (художники-импрессионисты). 2 часа.

«Салон Отверженных». Картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» - вызов официальному искусству. Сопратники Мане: Клод Моне, Ренуар, Дега, Сислей, Писсарро. *Художественные искания.* Картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» - начало нового направления. Работа на пленэре. Передача света и цвета.

Пейзажи-впечатления. Феерия красок и света: «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи К.Писсарро: «Оперный проезд в Париже».

Жизнь человека во всём её многообразии: «Бал в Мулен де ла Галетт», «Портрет актрисы Жанны Самари» О Ренуара.

Последователи импрессионизма. Неоимпрессионисты: Ж.Сёра и П.Синьяк. Пуантилизм в картине «Воскресная прогулка» Ж Сёра. Постимпрессионисты: П.Сезанн «Натюрморт с корзиной фруктов»), Ван Гог («Звёздная ночь»), П.Гоген («Откуда мы пришли?»), А.Тулуз-Лотрек. Последователи импрессионизма в России: К Коровин, В.Серов, И.Грабарь.

6.Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 час.

Западноевропейская музыка романтизма. Выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств. Создание программной музыки. Связь музыки с изобразительным искусством: фортепианные пьесы Ф.Листа «Обручение» (по картине Рафаэля) «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). Природа и человек: «Манфред» Р.Шумана, «Гарольд в Италии» Г.Берлиоза. Мир фантастики: опера «Вольный стрелок» Вебера, оперная трилогия «Кольцо Нибелунгов» Р.Вагнера. Красота и самобытность народного искусства: песенные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта, фортепианный цикл «Песни без слов» Ф.Мендельсона, «Венгерские рапсодии» Ф Листа, «Венгерские танцы» И.Брамса, мазурки и полонезы Ф.Шопена. Изменения музыкальных жанров. Лирическая миниатюра: «Экспромты» и «Музыкальные моменты» Ф.Шуберта, Этюды Ф.Шопена, Р.Шумана, Ф.Листа. Обновление традиционных жанров. Симфония: «Неоконченная» симфония Ф.Шуберта. Фортепианные произведения: Сонаты и прелюдии Ф.Шопена.

Оперное искусство. Веризм: опера «Паяцы» Р.Леонкавалло. Реализм Д.Верди («Травиата») и Ж Бизе («Кармен»).

Музыка импрессионизма. Характерные черты. Творчество К.Дебюсси: симфоническая прелюдия «Послеполуденный отдых фавна», фортепианные прелюдии. Творчество М.Равеля: «Отражения», «Игра воды», «Ночной Гаспар».

7.Русская музыкальная культура. 1 час.

Русская музыка романтизма. Романсово-песенное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилёва и А.Н.Верстовского. Романтическая направленность оперного искусства А.С.Даргомыжского: опера «Русалка».

М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки. Романсовое творчество – шедевр камерной вокальной музыки. Фольклорные традиции в симфонической музыке: увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская», испанские мотивы в увертюрах «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». Героико-патриотическая тема в опере «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). Опера-сказка «Руслан и Людмила».

«Могучая кучка». М.А.Балакирев – организатор и вдохновитель союза композиторов. Эпическое величие произведений А.П.Бородина: опера «Князь Игорь», симфония №2 «Богатырская». Творчество М.П.Мусоргского: оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», сюита для фортепиано «Картинки с выставки», песенно-романсовое творчество. «Музыкальный сказочник» Н.А.Римский-Корсаков: симфонические картины «Садко» и «Антар», Симфоническая сюита «Тысяча и одна ночь», оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». Романсовое творчество: «Редет облаков летучая гряда», «Не ветер, вея с высоты».

Творчество П.И.Чайковского. Шедевры симфонической музыки: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Четвёртая, Пятая и Шестая симфонии. Оперы лирико-психологического жанра: «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балетная музыка балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Фортепианные циклы «Детский альбом», «Времена года». Романсы: «То было раннею весной», «Средь шумного бала», «Благодаряю вас, леса».

8.Пути развития западноевропейского театра. 1 час.

Театр романтизма. Основные принципы. Роль творческого наследия У.Шекспира. Ведущий жанр – мелодрама.

Реалистический театр. Бытовые драмы из жизни рабочих и буржуа. Э.Золя – теоретик западноевропейского театра реализма. Скандинавский реалистический театр: драматургия Г.Ибсена, Б Бьёрнсона и А.Стриндберга. Реализм и символизм в театральном искусстве Англии: драматурги Б Шоу, Д.Голсуорси. Своеобразие творчества немецкого драматурга Г.Гауптмана.

9.Русский драматический театр. 1 час.

Театр романтизма. Переводные мелодрамы – основарепертуара русского романтического театра. Водевиль, его характерные особенности. Крупнейшие театры России.

Русский реалистический театр. В.Г.Белинский как теоретик русского реалистического театра. Драматургическая деятельность А.С.Грибоедова («Горе от ума»), А.С.Пушкина («Борис Годунов»), Н.В.Гоголя («Ревизор»). Реформатор русского театра М.С.Щепкин. «Русский национальный театр» А.Н.Островского: «пьесы жизни» «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтёмся», «Бедность не порок», «Бесприданница», «Без вины виноватые». Театр второй половины XIX века. Драматургия Л.Н.Толстого («Власть тьмы»), И.С.Тургенева («Месяц в деревне»). Театр А.П.Чехова – «драмы настоящего»: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад». К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко.

1. Искусство символизма. 1 час

Художественные принципы символизма. Конфликт с реализмом и натурализмом. Идея двойственности мира. Символ в искусстве. Общность и различие между символом и аллегорией.

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты. Античные мотивы в творчестве Пюви де Шаванна: «Видение античности», «Священная роща». Символическое звучание картины «Бедный рыбак». Образы-символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом» Г.Моро. Символизм в творчестве М.А.Врубеля. Мифологические и сказочные образы: «Царевна-Лебедь», «Пан», «Снегурочка». Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в портретном творчестве: «Портрет С.И.Мамонтова». Тема утончённой мечты в творчестве В.Э.Борисова-Мусатова: «Осенний мотив», «Дама в голубом», «Изумрудное ожерелье», «Водоём». Творчество художников «Голубой розы»: П.В.Кузнецова, Н.Н.Сапунова, С.Ю.Судейкина, Н.П.Крымова, М.С.Сарьяна, А.В.Фонвизина.

2. Триумф модернизма. 1 час.

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов. Общность и различие символизма и модернизма. Синтез искусств – основная идея эстетики модернизма. Функциональность, применение в быту.

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты. Образный строй и особенности живописной манеры Г.Климта: «Поцелуй». Графика рекламных плакатов и театральных афиш Тулуз-Лотрека: «Амбассадер», «Аристид Брюан». Книжные иллюстрации Бердсли к пьесе Уайльда «Саломея». Эскизы декораций для театра «Ренессанс» Мухи.

Художественное объединение «Мир искусства»: Бакст, Бенуа, Лансере, Головин, Добужинский, Николай Рерих.

Скульптура модерна. Античная тема в произведениях Бурделя: «Геркулес, стреляющий из лука». Экспрессия творчества А.С.Голубкиной: «Волна», «Берёзка». Памятник Гоголю в Москве работы Н.А.Андреева.

Эксперименты в искусстве фотографии А.Стиглица и Н.А.Петрова.

Модерн в декоративно-прикладном искусстве и дизайне: «поэмы из стекла» Э.Галле, интерьеры Макинтоша, «пламенеющее стекло» Тиффани.

3. Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 час.

Идеи и принципы архитектуры начала XX века. Идеи рационализма. Интернациональный характер. Роль декоративного оформления.

Мастера зарубежной архитектуры. «Каталонский модернизм» Гауди: Дом Висенса, Дом Батло, Дом Мила, собор Саграда Фамилия, парк Гюэль. В.Орта – «совершенный зодчий» модерна: Дом Тасселя. Небоскрёбы Салливена. Идея органической архитектуры Райта: вилла Кауфмана «Над водопадами». Творчество Гропиуса: Баухауз. Конструктивизм Ле Корбюзье: вилла «Савой» в Пуасси, жилой дом в Марселе.

Архитектурные достижения России. Характерные черты. Сооружения Шехтеля в Москве: особняки Морозовой, Дерожинской и Рябушинского, Ярославский вокзал, МХАТ. Модерн в архитектуре Санкт-Петербурга: Лидваль, Фомин. Архитекторы конструктивизма: Щусев, братья Веснины, Гинзбург, Леонидов.

4. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 час.

Разнообразие направлений. Программность. Манифесты и декларации художников.

1. *Фовизм.* «Солнечные полотна» А.Матисса: «Роскошь, покой и нега», «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Мастерская художника».

2. *Примитивизм.* Творчество П.Гогена: Поэтичность полотен А.Руссо: («Муза, вдохновляющая поэта», «Портрет Джозефа Бруммера»). Провинциальный быт в картинах М.Шагала: «Продавец скота», «Я и деревня», «Над Витебском», «Прогулка». Человек и природа в творчестве Н.Пиромани: «Рыбак», «Сборщики винограда», «Дворник», «Кутеж с шарманщиком», «Крестьянка с детьми».

3. *Кубизм.* «Авиньонские девушки» П.Пикассо – программная картина кубизма. «Голубой» и

«розовый» периоды творчества П.Пикассо: «Скрипка и виноград», «Танец с покрывалами», «Гитара и скрипка», «Фабрика», «Автопортрет». Натюрморты Ж Брака.

4. **Экспрессионизм.** Духвная драма человека, мгновение и вечность, страх и одиночество в творчестве Ходлера, Менка, Энсора, Нольда. Графические серии Кольвиц.

5. **Футуризм.** Протест против традиций. Динамизм, энергия и яркость красок в творчестве У Боччони: «Город поднимается», триптих «Состояние души».

6. **Дадаизм.** Утрата утилитарных функций, неожиданность, абсурдность и парадоксы в творчестве М Дюшана: «Фонтан», «Джоконда», «Сушилка для бутылок», «Велосипедное колесо».

7. **Сюрреализм.** Манифест сюрреализма А.Бретона. Основные принципы. Реальность и сверхреальность С.Дали: «Предчувствие гражданской войны в Испании», «Осенний каннибализм», «Сновидения, вызванные полётом пчелы», «Пылающий жираф».

8. **Поп-арт.** Художественный символ американского искусства. Броская коммерческая реклама, комиксы. Тиражирование, серийное производство. Творчество Э.Уорхолла.

5. Мастера русского авангарда. 1 час.

1. **Абстракционизм В.Кандинского.** Импресси, импровизации и композиции. Синтез реального и фантастического. Беспредметный мир, отсутствие сюжета, контраст форм, экспрессия цвета, ритмов и линий.

2. **Супрематизм К.Малевича.** Абстрактность форм: «Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка».

3. **Аналитическое искусство П.Филонова.** «атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека: «Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула империализма».

4. **Конструктивизм В.Татлина.** «Контррельефы», проект памятника III Интернационалу.

6. Зарубежная музыка XX века. 1 час.

Стили и направления. Развитие классико-романтической направленности. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония.

Экспрессионизм. Трагические конфликты и противоречия эпохи в творчестве Г.Малера: симфония-кантата «Песнь о земле». Трагическое мироощущение в творчестве А.Шёнберга: «вокальный цикл «Лунный Пьеро».

Духовная музыка. Произведения О.Мессиаана: «Рождество Христово», «Явление Предвечной церкви». Произведения К.Пендерецкого: «Страсти по Луке», 2оратория «Магнификат».

Фольклорные традиции. Неофольклоризм Б.Барт ока: сборник «Двадцать венгерских народных песен». «Бразильские бахианы» Э Вилла-Лобоса. Музыка кантри и вестерн.

Искусство джаза. Спиричуэлс, блюз и регтайм – основа джазовых композиций.

Многообразие стилей и направлений. Выдающиеся исполнители: Л.Армстронг, Э.Фицджеральд, Д.Эллингтон, Б.Гудмен, Г.Миллер. Д.Гершвин – создатель симфоджаза:

«Рапсодия в стиле блюз», опера «Порги и Бесс». Мюзикл «Вестсайдская история»

Л.Бернстайна.

Рок-музыка. Рок-н-ролл и «король рок-н-ролла Э.Пресли. Рок-группы: «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Пинк Флойд», «Куин». Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» Э.Уэббера. Фолк-рок: Б.Дилан. Хард-рок: «Лед Зеппелин», «Дип Пёпл», «Блэк Сэббат».

7. Русская музыка XX века. 1 час.

Традиции романтизма и символизма. Творчество А.Н.Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», в «Поэме огня» и в «Прометее».

Творчество С.В.Рахманинова. Соединение русских и европейских традиций.

Неповторимый образный строй фортепианных произведений: «Рапсодия на тему Паганини», Вариации на тему Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты, прелюдии.

Традиции древнерусской колокольной музыки в поэме «Колокола». Духовная музыка: «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение».

Многообразие творчества И.Ф.Стравинского. Русская тематика в балетной музыке: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», Эксперименты в области формы: «Свадебка», «История солдата». Новаторский характер оперного искусства: «Царь Эдип», «Похождения повесы». Духовная тематика: «Симфония псалмов».

Новаторство творчества С.С.Прокофьева. Необычность мелодий, оригинальность ритмов. Языческая тематика: «Скифская сюита». Оперная музыка: «Игрок», «Война и мир». Балетное творчество: «Любовь к трём апельсинам», «Ромео и Джульетта». Музыка к кинофильмам: «Александр Невский», «Иван Грозный».

Творчество Д.Д.Шостаковича. Симфонические произведения – вершина творчества: «Ленинградская» симфония. Оперное творчество: «Нос», Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда». Балет «Золотой век». Музыка к кинофильмам: «Встречный», «Овод», «Гамлет», «Король Лир».

Мастер хоровой музыки Г.В.Свиридов. Музыкальная интерпретация поэзии С.Есенина, В.Маяковского, Б.Пастернака. Камерная вокальная музыка на стихи Микеланджело, Шекспира, Бёрнса. Пушкинская тема: хоровой концерт «Пушкинский венок», музыкальные иллюстрации к повести «Метель».

Феномен массовой песни 30-50-х годов. Песенная классика А.В.Александрова, И.О.Дунаевского, В.Соловьёва-Седого, Т.Хренникова, М.Блантера.

Музыкальный авангард. Сочетание классических и современных традиций в музыке А.Шнитке, Э.Денисова, С.Губайдулиной.

Авторская песня. Музыкально-поэтическое творчество Б.Окуджавы, В.Высоцкого, Ю.Визбора.

8.Зарубежный театр XX века. 1 час.

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Новаторство драматургии Г.Ибсена, Г.Гауптмана, Р.Роллана. Интеллектуальный театр Б.Шоу: «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца».

Экспрессионизм в театре Германии. Творческие новации Г.Крэга.

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам подсознания Ж.П.Сартра: пьеса «Мухи».

Театр абсурда. Алогичность, ирреальность, фарс, буффонада и гротеск в пьесах Э.Ионеску.

Этический театр Б.Брехта. «Эффект отчуждения», принципы и отличительные черты.

Творческие эксперименты П.Брука. Внимание к классическому наследию У.Шекспира и А.П.Чехова. Формы «синтетического» театра.

Современный театр. Выдающиеся режиссёры современности: Д.Стрелер, П.Штайн, Е.Грозовский.

9.Русский театр XX века. 1 час.

К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко – основоположники русского театрального искусства. «Система Станиславского». Лучшие постановки и роли К.С.Станиславского на сцене МХАТа.

Модерн в балете М.М.Фокина. Идея синтеза искусств. Новые постановочные принципы. Лучшие постановки: «Шопениана», «Египетские ночи». «Русские сезоны» Дягилева в Париже: «Шехеразада», «Жар-птица», «Петрушка», «Жизель», «Дафнис и Хлоя». Лучшие исполнители: И.Рубинштейн, С.Лифарь, В.Нижинский, А.Павлова.

Театральный авангард В.Э.Мейерхольда. Мейерхольд – экспериментатор, теоретик и практик сценического искусства. Постановки по произведениям А.Блока: «Балаганчик», «Незнакомка».

Камерный театр А.Я.Таирова. Театр преображённой действительности. Романтические традиции и символика. Возрождение пантомимы.

Театр в годы Великой Отечественной войны. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию.

Театр 50-60-х годов. Творческие поиски и достижения.

Театр современности. Режиссёрская деятельность О.Ефремова, Ю.Любимова, Л.Додина, П.Фоменко, М.Захарова, О.Табакова, Р.Виктюка.

10. Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 1 час.

Рождение и первые шаги. Открытие братьев Люмьер. Творчество Ж.Мельеса. Создание звукового и цветного кино. Экранизация литературных произведений.

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к реалистическому кино. Фильмы Д.Гриффита – «театр человеческого лица»: «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные попоги», «Америка».

Великий немой. Ч.Чаплин – великий комик мирового экрана. Этапы кинематографической деятельности. Лучшие фильмы: «Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена».

Рождение звукового кино. Первый звуковой фильм «Певец джаза». Начало киноиндустрии Голливуда. Разнообразие жанров: фильмы ужасов, вестерны, гангстерские боевики. Звёзды Голливуда.

Киноавангард. Экспрессионизм в творчестве немецких кинематографистов: «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине. Сюрреализм Л.Бунюэля. Соединение парадоксов, противоречий и ассоциаций в фильме «Андалузский пёс». Неореализм итальянского кино. Фильм «Рим – открытый город» Р.Росселини- программный манифест неореализма. Режиссёрские работы Сантиса, Де Сика, Висконти, Антониони.

Рождение национального кинематографа. Французские кинорежиссёры: В. Роже, Ж.Годар, Р.Клер, Ж.Кокто. Кино Скандинавии: фильмы И.Бергмана. Творчество английского режиссёра, «короля страха» А.Хичкока. Достижения польских режиссёров А.Вайды и К.Занусси. Всемирная известность фильмов японского режиссёра А.Куросавы. Достижения индийского «Болливуда». Кинематограф стран Латинской Америки.

Режиссёры современного американского кино: Вуди Аллен, Ф.Коппола, С.Кубрик, Д.Кэмерон, С.Поллак, М.Скорцезе, С.Спилберг, О.Стоун, К.Тарантино, М.Форман.

Шедевры отечественного кино. 1 час.

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, Фильмы-репортажи. Игровое кино А.О.Дранкова: «Понизовая вольница». Немые экранизации русской классики. Картины А.Ханжонкина, Я.Протазанова, Л.Кулешова, В.Пудовкина.

Фильмы С.М.Эйзенштейна. «Броненосец Потёмкин» - открытие отечественного кинематографа. Исторические фильмы: «Александр Невский» и «Иван Грозный».

Феномен советской музыкальной комедии. Комедии Г.В.Александрова: «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Цирк». Героизм трудовых будней в фильмах И.А.Пырьева: «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской».

Фильмы о Великой Отечественной войне. Патриотизм и вера в победу над фашизмом. Лучшие фильмы: «Повесть о настоящем человеке», «Молодая гвардия» С.Герасимова, «Летят журавли» И.Протазанова, «Баллада о солдате», «Судьба человека» С.Бондарчука, «Восхождение» Л.Шепитько, «Завтра была война».

Кинематограф последних лет. Киноискусство А.Тарковского, Э.Рязанова, Н.Михалкова, П.Тодоровского, В.Абдрашитова, Л.Гайдая, Г.Данелия, Л.Кулиджанова, К.Муратовой, В.Хотиненко.

Литература

1. Аванта+. Энциклопедия для детей. Искусство. Т.7. Ч.II. М. 2000.
2. Аванта+. Энциклопедия для детей. Искусство. Т.7. Ч.III. М. 2001.
3. Великие музыканты XX века. М. Мартин. 2003.
4. Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры XVIII-XIX веков. М. Владос. 1998.
5. Солодовников Ю.А. Человек в мировой художественной культуре. М. Просвещение. 2002.
6. Я познаю мир Детская энциклопедия. Искусство. М АСТ. 2003.
7. Я познаю мир Детская энциклопедия. Мировая художественная культура. М. АСТ. 2003.
8. Я познаю мир Детская энциклопедия. Театр. М. АСТ. 2000.

