

Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» для 8-11 классов

Пояснительная записка

Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых общеобразовательных предметов. Предмет МХК систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного искусства.

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.

Дидактические цели:

- формирование интереса к изучению мировой и русской культуры;
- формирование навыков сбора и анализа информации.

Задачи реализации данной программы:

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;
- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;
- воспитание художественного вкуса;

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
- формирование умений и навыков художественного самообразования.

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа предназначена для 8-11 классов.

Данная рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекта Г. И. Даниловой и рассчитана на 1 час в неделю.

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства.

Роль искусства в формировании всесторонне развитой личности огромна. Искусство – это феномен духовной культуры, призванный концентрировать в себе и передавать от поколения к поколению выработанные человечеством духовные ценности, то, что делает человека человеком. Искусство – сила, способная воспитывать в человеке чувство сострадания, сочувствия, способность наслаждаться красотой, утверждать красоту человеческих отношений в повседневной жизни и нетерпимость к безобразному во всех его проявлениях. Искусство развивает образное мышление, воображение, способность к творчеству, к восприятию нового.

Именно эти свойства искусства определили содержание, принципы построения программы, методическую систему преподавания мировой художественной культуры.

Принципы построения программы:

- принцип историзма;
- системообразующий принцип;
- принцип интеграции;
- принцип непосредственного общения с искусством.

В программе синхронно представлена зарубежная и отечественная культура: литература, изобразительное искусство, музыка. В программу включены лишь шедевры мировой художественной культуры. Особое место в программе занимают шедевры отечественного искусства, что очень важно для осознания учащимися места России в мировой художественной культуре, для того, чтобы дети могли испытать чувство гордости за художественные достижения своего народа.

Прочные преемственные связи взаимообогащают преподавание литературы, музыки, изобразительного искусства и МХК. Предмет МХК представляет исключительные возможности для реализации метапредметных связей.

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.

Программа содержит примерный перечень художественного материала, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой деятельности.

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

- приобретение знаний об искусстве и культуре как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на формирование устойчивого интереса к отечественной и мировой художественной культуре; знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения кругозора.

Формы организации образовательного процесса:

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная культура» являются урок-лекция с использованием презентации, урок – виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина, повторительно-обобщающий урок. Могут быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, реферат, эссе.

Виды работ, выполненных учениками: отчеты по темам, рефераты, буклеты, презентации, творческие задания.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:

Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций обучающихся:

- общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов);
- учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную познавательную деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока);
- информационные компетенции (через владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача);
- коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе (викторина), коллективе, владение различными социальными ролями).

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной классической культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, связь содержания предмета «Искусство и мировая художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями современного подростка становится наиболее актуальной.

Виды и формы контроля

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная программа предполагает использование предварительного (перед изучением раздела, курса), текущего (по окончанию урока), тематического, итогового контроля. По форме проведения эти виды контроля могут быть устными, письменными и комбинированными. Наиболее приемлемые формы контроля на уроках МХК – это тестирование по изученной теме, зачет, контрольные работы, защита рефератов, дискуссии по теме урока, взаимопрос.

Планируемый уровень подготовки выпускников

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать

- основные виды и жанры искусства и их классификацию;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных 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);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по МХК

Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
- умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умения объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Оценка тестовых работ

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:

«5» – 9 – 100 %;

«4» – 78 – 89 %;

«3» – 60 – 77 %;

«2» – менее 59 %.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения искусства являются:

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;
- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

Выпускники научатся:

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;
- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;
- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы.

Информация об используемом учебнике:

Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура», М., «Дрофа», 2014 г.

Мультимедийные пособия:

- История искусства, «Кирилл и Мефодий», 2003
- Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 2002
- Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 2004.
- Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 2003.
- Русский музей
- Шедевры русской живописи
- Собственные медиаресурсы

Содержание программы «Мировая художественная культура»

8 класс (35 часов, 1 урок в неделю)

1. Введение (2 часа)

Общее понятие о культуре. Её роль в жизни людей. Воздействие искусства на умы и сердца людей. Уникальность произведений искусства. Взаимосвязь видов искусства.

Художественный мир первобытного человека.

Тема 1. Художественная культура древнейших цивилизаций (14 ч.)

Художественная культура Древнего Египта. Мифология, иероглифы, древнейшие захоронения, сокровища Тутанхамона.

Семь чудес света: пирамиды в Гизе, Висячие сады Вавилона, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский, мавзолей в Галикарнасе, Александрийский маяк.

Крито-микенская культура. Особенности культуры через мировосприятие критян. Мифы, связанные с островом Крит. Образ быка. Кносский лабиринт. Загадка гибели Критского царства.

Художественная культура Древней Греции. Расцвет скульптуры, архитектуры. Особенности мифологии. Древнегреческие празднества, древнегреческий театр, Олимпийские игры. Одухотворённость искусства Древней Греции.

Художественная культура Древнего Рима. Капитолийская волчица.

Этрусское искусство. Архитектура, скульптура. Колизей и Пантеон – величайшие памятники архитектуры. Утилитарность римской культуры.

Итоговый урок. Игра «Диалог культур». Мини-зачёт по теме «Культура древних цивилизаций».

Тема 2. Искусство средневековья (8 ч.)

Особенности культуры средневековья. Роль католической церкви в формировании идеологии средневекового общества. Особенности архитектуры романского и готического стилей. Литература средневековья. «Песнь о Роланде» – символ средневековой литературы.

Идеи эпохи Возрождения. Особенности развития городов. Флоренция – родина идеологии Возрождения. Гуманисты. Сонеты Данте, Петрарки.

Леонардо да Винчи – символ веры в творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в разумное устройство мира, в торжество прогресса. «Тайная вечеря». «Джоконда».

Искусство Рафаэля Санти – слияние традиций античности и духа христианства. Художественное решение пластического совершенства человеческого тела в сложной многофигурной композиции. «Сикстинская мадонна».

Скульптура эпохи Возрождения на примере творений Микеланджело Буонарроти. Насыщенность образов передовыми идеями, гражданским пафосом, чуткость к смене общественного настроения. Расцвет искусства Высокого Ренессанса. Феодално- католическая реакция.

Творчество Рембрандта ван Рейна – вершина голландского реализма. Портретное искусство. Тонкость характеристик, умение создать портрет-биографию. «Святое семейство», «Автопортреты», «Возвращение блудного сына». Зачетное занятие. Итоговый урок.

Тема 3. Живая Древняя Русь (9 ч.)

Понятие «архитектура» («зодчество»). Влияние Византии на формирование русского зодчества. Виды, школы архитектуры. Типы храмов.

Особенности киевской архитектуры. Десятинная церковь, Софиевский собор. Скромность и лаконичность Новгородской архитектуры. Софиевский собор. Юрьев монастырь. Церковь Спаса на Нередице. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества. Успенский, Дмитриевский соборы. Боголюбово. Церковь Покрова на Нерли. Архитектура Москвы. Кремль, Спасская башня. Успенский собор, колокольня Ивана Великого. Собор Покрова на рву (собор Василия Блаженного). Монастыри – сторожи вокруг Москвы. Коломенское. Церковь Вознесения, дворец Алексея Михайловича. Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково. Деревянное зодчество. Кижи.

9 класс (34 часа, 1 урок в неделю)

Тема 4. Русская иконопись (6 часов)

Понятие «иконопись». Главные периоды развития иконописи, их отличительные черты. Особенности иконописного образа. Школы иконописи. Группы икон. Образы Спаса, Богородицы. Иконостас. Творчество Андрея Рублёва «Троица».

Тема 5. Идеи эпохи Просвещения в западноевропейском искусстве (9 ч.)

Характеристика эпохи Просвещения. Роль искусства в утверждении передовых идей. Особенности искусства этого периода.

Идеи Просвещения в зарубежной литературе

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» – роман-притча о человеке. Гимн труду, ясной человеческой мысли, способности человека преодолевать все трудности. Буржуазные черты идеального героя Дефо. Идея робинзонады. Композиция и язык романа.

Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» – сатира на английскую действительность, грозное предупреждение обществу, живущему по законам иеху. Поиски Свифтом идеальной формы справедливого общественного устройства. Особое место Свифта в идеологии Просвещения.

Идеи Просвещения в зарубежном изобразительном искусстве

Просветительский реализм в изобразительном искусстве.

Живопись быта – гимн третьему сословию в творчестве **Жана Батиста Симеона Шардена**. Душевная гармония людей труда, высокое чувство человеческого достоинства героев. Композиция жанровых картин и натюрмортов Шардена. Изысканная простота, тонкость цветовых соотношений.

Просветительский классицизм в предреволюционном творчестве **Жака Луи Давида**. Поиски общественного идеала в античной истории борьбы за республику. Пафос революционного призыва. «Клятва Горациев», «Брут», «Смерть Марата» – вершина реалистического искусства XVIII века. Давид и революция.

Идеи Просвещения в зарубежной музыке

Немецкое Просвещение и творчество Иоганна Себастьяна Баха.

Народные истоки музыки Баха, стремление композитора к общению с народом. Завершение его творчества как эпохи полифонической музыки и зарождение новой гомофонной симфонической музыки. «Магнификат» – гимн жизни, радости. Композиция оратории. Протестантский хорал, ритмы и мелодии народных танцев. Конфликт Баха и церкви. Философское содержание оратории «Страсти по Матфею». Органная музыка Баха.

Вольфганг Амадей Моцарт – трагизм личной судьбы композитора и оптимистический пафос его музыки. Моцарт – реформатор оперной драматургии. Музыкальные характеристики героев в опере «Женитьба Фигаро». Завоевания Моцарта в области симфонической музыки. Симфония № 40 как воплощение эмоциональной атмосферы эпохи. «Реквием» – величайшее гуманистическое создание Моцарта. Идея бессмертия. Моцарт и Пушкин. Музыка Баха и Моцарта сегодня.

Тема 6. Идеи эпохи Просвещения в культуре России (13 ч.)

Петровские реформы в области государственного управления, культуры, науки, общественной жизни.

Рождение светского *изобразительного искусства*. Воспитание «новой породы людей», полезных отечеству, и их воплощение в изобразительном искусстве.

Творчество Ивана Никитина. «Портрет напольного гетмана», овальный портрет Петра I. Глубокая человечность, реализм образов. Подчёркивание общественной значимости личности, высокого чувства долга.

Просветительский реализм в творчестве художников середины и второй половины XVIII века. Стремление создать образ современника, утвердить в нём идеи, отвечающие задачам времени. Фёдор Рокотов. Парадные и камерные портреты, их особенности. Портрет А.П. Струйской. Поэтическая тонкость женских образов Рокотова. Воплощение в них мечты художника о духовной красоте. Своеобразие цветового решения, мерцание красок. Сложная психологическая характеристика образов. Основание «Академии трёх знатнейших художеств» в 1758 г. в Петербурге как центре художественной жизни страны. Система воспитания художников. Классицизм – главный метод творчества.

Творчество Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского – утверждение гражданского предназначения искусства.

Архитектура и скульптура эпохи Просвещения

Становление русского классицизма в архитектуре на примере творчества В.Баженова и М.Казакова. Архитектура Петербурга. Елизаветинское барокко. Пригороды Петербурга. Петродворец, Царское Село, Павловск, Гатчина.

Интерес к русской истории в творчестве Фальконе. Этьен Морис Фальконе, памятник Петру I в Петербурге.

Русские дворянские усадьбы XVIII века. Архангельское, Кусково, Останкино.

Воспитание гражданина – одна из главных задач Просвещения. Просветительский реализм и просветительский классицизм – ведущие направления в искусстве XVIII века. Уникальность каждого из великих произведений искусства и воплощение в каждом произведении идейно-эстетического идеала. Экспресс-зачёт.

Тема 7. Романтизм в зарубежном искусстве (5 ч.)

Общая характеристика периода. Романтизм **в зарубежной литературе**. Великая французская революция и её влияние на революционное движение народов Европы. Наполеоновские войны. Революционные и освободительные войны в Европе и Америке. Сложность романтической идеологии. Идейные и художественные задачи романтизма. Человек и мир – главная тема творчества романтиков. Интерес к народному творчеству, к искусству других народов, к истории общества. Идея трагической непримиримой борьбы героя против враждебной действительности – главная черта в поэзии Джорджа Гордона Байрона.

Романтизм в зарубежном изобразительном искусстве

Осознание трагедии захватнических войн наполеоновской Франции в произведениях **Теодора Жерико**. Динамика произведений. Трагическая напряжённость композиции, цвета. Борьба человека со смертью, со стихией, страдание и мужество в картине «Плот «Медузы». Современный сюжет, его антиправительственная направленность. Тонкий психологизм, одухотворённость портретов романтиков.

Освободительная борьба народов, тема революции в картинах **Эжена Делакруа** («Хиосская резня», «Греция на развалинах Миссолонги», «Свобода, ведущая народ»).

Романтизм в зарубежном музыкальном искусстве (6 ч.)

Художественное воплощение передовых революционных идей в творчестве **Людвига ван Бетховена**. Музыка революции в его симфониях. Третья симфония («Героическая»). Тема героя, отдающего жизнь в борьбе за свободу народа. Страстность, мощь духа лирического героя Бетховена. Его способность самоотверженно любить. «Аппассионата». Стремление к свету, к счастью, отчаянная борьба со всеми силами зла, угнетения, вера в возможности человека. Бетховен и мировая культура.

Связь творчества Фридерика Шопена с освободительным движением польского народа. Образ Родины в произведениях композитора. Мазурки и полонезы Шопена. Шопен – «поэт» фортепиано. Этюд № 12 («Революционный»). Вальсы Шопена. Глубина воплощения чувств. Мелодическое богатство, яркая образность, зримость музыкальных образов.

Итоговый урок (1 ч.) «Великое наследие человечества»

10 класс (35 часов, 1 урок в неделю)

Тема 8. Культура России первой половины XIX века (9 ч.)

Мода пушкинской поры. Дуэль и дворянская честь.

Идеи романтизма в музыке

Становление реализма. Творчество М.И. Глинки – начало новой эпохи развития русского музыкального искусства. Глинка – певец русского народа. Романтизм в творчестве Глинки. Романсы Глинки на слова русских поэтов. Глинка и Пушкин. Страстность и лиризм романтической музыки Глинки («Ночной смотр», «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Вальс-фантазия»). Глинка – основоположник русской музыкальной школы. Русские идеалы русского искусства в операх Глинки. Героико-патриотическая тема в опере «Жизнь за царя». Новаторство образа главного героя, его типичность, конкретная индивидуальность. Опера «Руслан и Людмила» – торжественный гимн свету, добру, красоте. Музыкальные характеристики героев.

Идеи романтизма в изобразительном искусстве начала 19 в.

Интерес к духовному миру человека, психологизм, национальное своеобразие портретов Ореста Кипренского. Портреты Адама Швальбе, Евграфа Давыдова. Портрет А.С.Пушкина – высокая одухотворённость образа поэта, запечатлённая в нём воля, энергия, тонкая передача глубоко скрытых чувств горечи, душевной боли.

Традиции классицизма в произведениях Карла Брюллова.

Личность современников, мир глубоких человеческих чувств в портретах и автопортрете К.П. Брюллова. «Последний день Помпеи». Романтический пафос картины. Самоотверженность, духовная красота людей в момент смертельной опасности. Выразительность, смелость цветового решения. Урок – творческая работа. Описание картины К.П. Брюллова «Последний день Помпеи».

Зарождение критического реализма в русской живописи. Александр Иванов. «Библейские эскизы». «Явление Христа народу» – крупнейшее реалистическое произведение 19 в. Идеальный замысел картины, её философский смысл. Богатство и сложность характеров, глубина постижения психологического состояния человека. Композиция. Образ раба – сюжетный и композиционный центр произведения. Трагизм положения гениального художника.

Творчество Павла Федотова. Трагическая судьба и особый путь становления художника. Близость героев Федотова и Гоголя. Феодально-крепостническая Россия в трёх произведениях Федотова – трёх вехах его творчества – «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа».

Тема 9. Культура России второй половины XIX века, расцвет критического реализма (26 ч.)

Новый этап развития критического реализма, его основные направления. Проникновение в глубины человеческого сознания и чувства, в сложные процессы общественной жизни, многообразие жанров и форм, стилистическое богатство русской литературы второй половины XIX века.

Развитие драматургии и рождение театра Островского. «Бесприданница», «Живой труп» Л.Н.Толстого. Интерес к историческим сюжетам. Пьесы А.К.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного».

Критический реализм в русской музыке

Расцвет музыкального искусства России, тесная связь его с демократическим движением эпохи. «Могучая кучка». Утверждение народно-национального характера в музыке.

Творчество М.П. Мусоргского. Обращение к историческим сюжетам. Опера «Борис Годунов». Глубокое проникновение композитора в идейный замысел и художественное богатство произведения А.С. Пушкина. Резкие контрасты, противоречия, сопоставления – основа музыкальной драматургии оперы. Трагический, глубоко противоречивый образ царя Бориса. Образ Юродивого как носителя общенародных чувств, особое место его в опере.

Значение творчества Мусоргского для музыкального искусства.

Героические образы русского народного эпоса – основа творчества А.П. Бородина. Опера «Князь Игорь» – эпическая поэма о средневековой Руси. Патриотическая сущность оперы. Тема Востока. «Великанская сила и ширина, монументальная мощь, соединение с удивительной страстностью, нежностью и красотой» (Стасов) в опере.

Поэзия и самобытная красота русского национального искусства в творчестве Н.А. Римского-Корсакова. Ум, доброта, художественная одарённость народа, мечты о его свободе, представления о справедливости – главная тема опер-сказок. Музыкальные пейзажи в операх Римского-Корсакова (опера «Снегурочка» или «Садко»). Римский-Корсаков – выдающийся мастер оркестровки.

Европейское направление в развитии музыки. Стремление к счастью, напряженная борьба с препятствиями на пути к его достижению – основная тема музыки П.И. Чайковского. Богатство жанров в творческом наследии П.И.Чайковского (оперы, балеты, симфонии, увертюры, романсы и т.д.). Две вершины в его искусстве: опера «Пиковая дама» и Шестая симфония.

Музыкальная трагедия «Пиковая дама». Музыкальная драматургия оперы. Её стройность и динамичность. Принцип конфликтного развития. Тема трёх карт – тема денег и лейтмотив судьбы Германа, тема любви. Мелодическое богатство оперы.

Шестая симфония («Патетическая»). Философская проблема смысла жизни в симфонии. Конфликт человека с окружающей действительностью, стремление его к свету, к радости, любовь к жизни и неизбежность самоотверженной борьбы за их торжество. Контрастные темы, их борьба в симфонии. Трагическое звучание и высокий гуманизм произведения. Вера композитора в духовные силы человеческой личности.

Тема Родины в Первом фортепианном концерте П.И.Чайковского.

«Лебединое озеро» – одно из самых лиричных произведений композитора. Тема Злого Гения в балете.

Критический реализм в русском изобразительном искусстве

Стремление передовых художников своим искусством активно участвовать в освобождении народа. «Бунт четырнадцати». Создание Товарищества передвижных художественных выставок. Широта тематики и многообразие жанров передового русского искусства. Развитие традиций Иванова и Федотова.

Передвижники. Бытовой жанр в живописи как наиболее доступный широкому зрителю, жанр, непосредственно связанный с повседневной жизнью.

И.Н. Крамской. Жизненная убедительность и яркая индивидуальность его образов, глубина и меткость характеристик. Умение художника показать характерное, типическое. Портреты Л.Н. Толстого и П.М. Третьякова.

«Христос в пустыне» – попытка осмыслить смысл жизни, место человека. Портреты крестьян. Принципиально новое отношение художника к созданию крестьянских образов: стремление запечатлеть сложность духовной жизни, глубину характера создать портрет яркой личности.

Бытовой жанр в живописи как наиболее доступный широкому зрителю. Социальная сатира. **В.Г. Перов.** «Сельский крестный ход на Пасху» – первое в русском искусстве беспощадное обличение духовенства, его тунеядства, лицемерия. Тема страданий угнетённого народа и её важное место в искусстве передвижников и в искусстве Перова. «Проводы покойника», «Чаепитие в Мытищах». Лаконизм, глубокая обобщённость образов.

Историческая живопись В.И. Сурикова. Сложные социально-психологические конфликты, глубина обобщения в их произведениях. «Утро стрелецкой казни». Идея, тема, сюжет произведения. Трактовка события как народной трагедии. Образ рыжебородого стрельца. Противостояние двух героев: рыжебородого стрельца и царя.

«Меншиков в Берёзове» – трагедия сильной личности. Композиционные и цветовые решения, которые позволили художнику раскрыть характеры, психологическое состояние героев произведения.

Новаторство картины «Боярыня Морозова». Сложный противоречивый образ главной героини произведения. Идея физической и нравственной красоты подвига, многоликость народной толпы. Образ Юродивого.

Историческая живопись И.Е. Репина. «Иван Грозный и сын его Иван». Замысел произведения как отклик на событие современности – казнь первомартовцев. Утверждение идеи безумия и преступности самодержавия. «Царевна Софья». Композиция картины. Колористическое решение.

Портретное искусство Репина. Глубина психологических характеристик. Образы лучших людей России, творцов её культуры. Портреты Мусоргского, Стрепетовой, Стасова, Толстого и др. Образы крестьян («Мужичок из робких», «Мужик с дурным глазом»).

Великие русские пейзажисты. Показ величия, богатства лирической прелести родной природы, «песенности русского пейзажа» (Асафьев). А.К. Саврасов. «Грачи прилетели».

Многогранность внутреннего содержания, задушевность, тонкий лиризм пейзажей И.И. Левитана: «Осенний день. Сокольники», «Март», «Золотая осень». Остросоциальные ноты в пейзажах, философское раздумье о жизни. «Владимирка», «Над вечным покоем». Музыкальность полотен Левитана. Живописное мастерство. Связь позднего Левитана с импрессионизмом.

И. И. Шишкин. «Лесные дали», «Корабельная роща», «Рожь». Одушевлённость природы в картинах Шишкина.

Фёдор Васильев. «Оттепель», «Мокрый луг», «В Крымских горах» – свидетельство необыкновенного таланта молодого художника.

А.И. Куинджи – «волшебник света». «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине», «Дарьяльское ущелье».

Идеи сказочной, былинной Руси в произведениях Виктора и Апполинария Васнецовых.

Исторические традиции в творчестве **М.В. Нестерова**. Образы Сергия Радонежского, северной русской природы. «Явление отроку Варфоломею», «Юность преподобного Сергия», «Великий постриг», «Северный пейзаж». Философская живопись. «Философы», «Молчание». Портреты современников: Васнецова, Юдина, академика Павлова, Мухиной.

Портрет в творчестве **В.А. Серова**. Разнообразие типов по их положению в обществе и по отношению к ним художника. Портрет Веры Мамонтовой («Девочка с персиками»). Свет и воздух в портрете, «трепетная теплота» (И. Грабарь). Портреты Морозова, Гиршман, Орловой. Значение интерьера, среды для раскрытия характера портретируемого. Портреты деятелей культуры: Горького, Ермоловой, Шаляпина.

Философское осмысление жизни, мысль о величии и непобедимости человеческого духа – лейтмотив творчества **М.А. Врубеля**. Романтические традиции, символика образов, аллегория в искусстве художника. Тема Демона. «Демон сидящий», «Демон поверженный» – олицетворение титанической силы, могучей внутренней борьбы, выражение чувств и стремлений гордой, тоскующей, протестующей, но бессильной в своем одиночестве личности. Особая звучность цвета этих полотен, своеобразие живописи. Портреты Врубеля. Сила их психологических характеристик. Портрет Мамонтова, Забеллы-Врубель. Восхищение художника духовной красотой человека. Обращение Врубеля к живому источнику сказочных и былинных образов «К ночи», «Пан», «Царевна-лебедь». Врубель и Блок.

Русские меценаты. Савва Иванович Мамонтов и русская культура. «Абрамцевский кружок». Великое подвижничество, неоценимая помощь русским художникам. Абрамцево – центр русской культуры XIX века. Создание Частной оперы – Ф. Шаляпин, Н. Забела-Врубель. Искусство театральной живописи. Керамические мастерские. Возрождение русского прикладного искусства в Абрамцеве.

Павел Михайлович Третьяков, его меценатская деятельность. Умение чувствовать таланты, предвидение великих работ и мастеров. Частная коллекция работ русских художников. Открытие галереи. Передача её Москве.

Итоговый урок. Зачёт. (1 ч.)

11 класс (34 часа, 1 урок в неделю)

Тема 10. Критический реализм в зарубежном искусстве (7 ч.)

Критический реализм в литературе. Появление декаданса. «Чистое искусство» как одно из выражений декаданса. Эстетические идеи в творчестве Оскара Уайльда. Культ красоты и аморализма – своеобразный вызов буржуазному обществу и в то же время – попытка скрыть своё бессилие перед ним, стремление уйти от противоречий реальной жизни. «Портрет Дориана Грея» – роман-символ. Стремление Уайльда утвердить в нём идеи «чистого искусства» и развенчание писателем этих идей.

Совершенствование реалистического метода в изобразительном искусстве

Борьба прогрессивных художников за утверждение правды жизни в искусстве. Импрессионисты. Тема современного города. Герои импрессионистов. Стремление импрессионистов раскрыть средствами живописи взаимосвязь человека и окружающей среды, взаимосвязь вещей и явлений природы, показать красоту природы.

Живописные полотна Эдуара Мане. Стремительная фиксация мгновенного впечатления, концентрация в нём сути событий.

Многообразие мира, жизнь природы, её вечное движение в пейзажах Клода Моне. Стремление художника воплотить на полотне свет и воздух, атмосферу.

Современный город и его обитатели в творчестве К.Моне и Камиля Писсарро. («Бульвар Монмартр в Париже»). Эдгар Дега, его театральные сцены.

Портреты Огюста Ренуара – «живописца счастья»: «Жанна Самари», «Девушка с веером». Гармония образов, радость, нежность. Умение художника запечатлеть мимолётное настроение.

Постимпрессионисты

Острое чувство неприятия буржуазной действительности, сочувствие угнетённым в искусстве Винсента ван Гога. Настойчивые поиски характерного, типического. Драматизм, глубокая человечность его работ. Символическое значение предмета и вещи.

Живописные искания Поля Гогена. Поиски красоты и гармонии в идиллической жизни первобытных народов, не знающих неравенства и угнетения. Человек как часть природы, её совершеннейшее создание в искусстве Гогена.

Тема 11. Изобразительное искусство России начала XX века (10 ч.)

Идеи времени в творчестве русских художников. Новое отношение к проблеме человека и общества. Тревожное и радостное предчувствие перемен. Открытие новых путей художественного поиска. Упадок жанровой живописи. Расцвет портретного искусства. Борьба различных течений в изобразительном искусстве.

Творческие искания русских художников. Стремление определить новые задачи изобразительного искусства. Объединение группы художников вокруг журнала «Мир искусства», организация выставок. Полемика с передвижниками. Ограниченность эстетики «Мира искусства».

Творческие достижения художников: стремление повысить художественное мастерство, развитие искусства графики, оформления книги, театрально-декоративного искусства. Просветительская роль «Мира искусства». Изучение и утверждение высоких художественных достижений русского искусства XVIII века, открытие этого искусства.

Художники «Мира искусства». А.Н. Бенуа – один из организаторов группы, живописец, график, театральный художник, искусствовед. Творчество Е.Е. Лансере. К.А. Сомов – изысканный, утончённый художник, мастер рисунка. «Дама в голубом», портреты Блока, Рахманинова – историческая живопись, её особенности. Театральная живопись Л.С. Бакста.

Объединение русских художников «Голубая роза». Символизм произведений Кузнецова, Сарьяна, Судейкина, плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов.

Особенности живописи Б.Э. Борисова-Мусатова.

Особенности живописной палитры Б. Кустодиева. Изображение русских праздников, портретная живопись.

Особое место Н.К. Рериха в русской культуре. Русский Север и древняя Русь в его живописи («Гонец», «Заморские гости»). Символические образы в искусстве Рериха («Небесный бой»). Народная русская тема в его живописи. Восток в творчестве Н.К. Рериха. Философия Рериха, поиски смысла бытия. Стихотворения Рериха как отражение его мыслей о роли человека. Миротворческая деятельность Н.К. Рериха.

«Русские сезоны» в Париже. Открытие для Европы русского искусства. Творчество С.П. Дягилева.

Создание Московского Художественного Академического театра (МХАТ). Принципы его организации, особенности этого театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, их роль в театральном искусстве. Система Станиславского. МХАТ и А.П. Чехов. «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого на сцене МХАТа. Новый подход к актёрскому мастерству.

Русское музыкальное искусство начала XX века

Любовь к Родине, предчувствие перемен в творчестве С.В. Рахманинова. Третий концерт для фортепиано с оркестром, кантата «Колокола». Романтический пафос и мужественная сила музыки композитора. Второй фортепианный концерт Рахманинова. Рахманинов и Чайковский. Поэзия русской природы. Новое слово в развитии мирового пианизма.

Влияние предреволюционной и революционной поры в России на творчество А.Н. Скрябина. Своеобразие художественной личности. Мистическая вера в преобразующую силу музыки. Близость идейных основ творчества

Скрябина к искусству литературного символизма. «Поэма экстаза». Симфоническая поэма «Прометей». Теория Скрябина о цветомузыке. Фортепианное творчество Скрябина. Этюды. Скрябин и Шопен.

Тема 12. Основные направления модернизма (5 ч.)

Причины возникновения модернизма на рубеже веков. Отказ искусству в изобразительности, отрицание познавательности, истолковательных функций искусства. **Фовизм** – творчество А. Матисса, А. Марке, Ж. Руо. Особенности творчества А. Модильяни. Модильяни и Ахматова.

Экспрессионизм – выражение ужаса перед действительностью. Особенности творчества Кандинского.

Зарождение кубизма – схематизация форм, деформация действительности в картинах Пикассо и Барка. Творчество Пабло Пикассо – особая страница в истории мирового искусства. «Голубой» и «розовый» периоды. Глубокая проникновенность, лиризм, сострадание к отверженным в полотнах «Старик нищий и мальчик», «Арлекин», «Девочка на шаре». Воинствующий гуманизм творчества Пикассо. Беспощадная правда высказывания в изображении зла, стремление художника предупредить людей об опасности, глубокое чувство причастности, чувство ответственности за судьбы мира. Пикассо против наступления фашизма. Панно «Герника» – символ войны и преступления, глубина ужаса и отчаяния.

Футуризм – откровенно враждебное реализму направление. Тезисы Маринетти. Апофеоз бунта, отрицание искусства прошлого, провозглашение культа насилия.

Абстракционизм, отрицание всякой изобразительности в искусстве. Пит Мондриан, Кандинский. Казимир Малевич.

Сюрреализм – культ фатальной предрешенности социального зла, агрессивных влечений, разрушительных инстинктов. Сальвадор Дали. «Предчувствие гражданской войны», «Осенний каннибализм».

Повторительно-обобщающий урок «Новый век... Новое искусство».

Тема 13. Русское искусство XX века (11 ч.)

Музыкальное искусство

С.С. Прокофьев – «восторженный певец жизни, солнца и молодости, его устремлённость к человеческому сердцу» (Кабалевский). Лирическая линия в искусстве композитора.

Балет «Ромео и Джульетта». Смелость и сложность замысла – средствами балета раскрыть глубокий конфликт трагедии Шекспира – столкновение светлой любви с дикостью предрассудков. Яркая театральность музыки балета (сцены-портреты, сцены-диалоги, массовые сцены-действия). Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях. Музыкальные портреты героев. Многогранность, полнокровность созданных композитором характеристик. (1 акт – «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей»). Тема любви – одна из важнейших лирических мелодий балета. Её развитие. (1 акт – «Сцена у балкона», 3 акт – «Сцена прощания»). Финал балета – светлый гимн любви, победившей смерть.

Музыка в Великой Отечественной войне. Воплощение в творчестве Д.Д. Шостаковича жгучих проблем своего времени. Многогранность, жанровый диапазон его творчества, глубина философского обобщения, острота и динамика развития конфликта. Основная тема произведений – огромный внутренний мир человека с его мыслями и стремлениями, человека, борющегося против насилия и зла. Седьмая симфония «Ленинградская» – поэма о борьбе, о грядущей победе над фашизмом. Острота музыкальных характеристик. Обращение к народам земли, предупреждение о страшной опасности, которую несёт человечеству фашизм, исполнение Седьмой симфонии в Ленинграде.

Творчество Г.В. Свиридова. Органическое соединение поэзии слова и звука в циклах песен и романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Пастернака, Бернса. Тонкое восприятие композитором поэтического образа. Чуткое отношение композитора к человеческому голосу, к звучащему слову.

Свиридов и Пушкин. Музыкальные картинки к повести Пушкина – «Метель». («Тройка», «Пастораль», «Романс»).

А.И. Хачатурян – «патриарх музыки Востока» (Шостакович). Органическое слияние в искусстве композитора традиций народной музыки Армении и Закавказья с традициями русской и европейской классики. Балет «Спартак». Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях музыкальных образов – темы борющихся за свободу рабов и Рима – темы поработителей. Динамичность, яркая эмоциональность музыки и чёткие танцевальные ритмы, их своеобразие, связь с интонациями народной музыки Армении. Ослепительно-красочная звуковая палитра оркестра.

Авторская песня 60-х годов. Песни Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Темы детства, любви, старой Москвы в лирических песнях Булата Окуджавы. Тема дальних дорог, романтики путешествий в песнях Юрия Визбора.

Творчество Владимира Высоцкого. Многогранность его творчества. Высоцкий-актёр. Стихи Высоцкого из сборника «Нерв». Военные песни Высоцкого. Современный мир в песнях Высоцкого. Критическое отношение к окружающему.

Песни и стихи Александра Розенбаума. «Затянувшийся прыжок». Песни о войне Розенбаума. Афганская тема, «Чёрный тюльпан». Тема Ленинграда в творчестве автора. Философские песни – «Вещая судьба».

Изобразительное искусство

Продолжение традиций русской живописи XIX века в творчестве Ильи Глазунова. Свообразие его живописи. Исторические полотна. Цикл работ, посвященных 600-летию Куликовской битвы. Древняя русская архитектура в произведениях Глазунова. Глазунов и Достоевский. Глазунов и Блок. Религиозная живопись. Портреты Глазунова. Образ русской женщины. Глазунов-педагог.

Юрий Ракша. Историческая живопись. Триптих «На поле Куликовом». Связь исторических событий и сегодняшнего дня. Гуманистические произведения художника. «Добрый зверь и добрый человек», «Продолжение». Работа Юрия Ракши в кино. «Дерсу Узала», «Восхождение». Образ современника в картинах Ракши.

Портреты Александра Шилова. Продолжение традиций лучших русских портретистов. Virtuозная техника исполнения портретов. Образы пожилых людей. «Багульник зацвёл», «В театре», «Хозяин земли», «Пастух». Женские портреты. Портреты современников.

Пейзажи Бориса Щербакова. Литературные памятники в творчестве Щербакова. Путешествия по стране. Лиризм произведений, ненавязчивый патриотизм работ.

Заключительный урок «Роль искусства в моей жизни».