

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА (ТЕХНИКУМ) ИМЕНИ В.С.ТИШИНА»
(ГБОУ СПО «НОУОР (ТЕХНИКУМ) ИМЕНИ В.С.ТИШИНА»)

РАССМОТРЕНО

на заседании МО

«27» августа 2015 г.

протокол № 1

 /Н.Ю.Семенова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий

учебной частью общего
образования

 /Л.С. Трусова

«01» сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО «НОУОР

(техникум) имени В.С.Тишина»

 /Е.В.Тряпичников

«01» сентября 2015 г.

Рабочая программа

по учебному предмету «Мировая художественная культура»

10 - 11 классы

Составитель программы:

Черезова Любовь Николаевна, учитель

первой квалификационной категории

2015 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 классов составлена на основе :

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта
2. Рабочей программы «Искусство» и методических рекомендаций для 8-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Л.В. Шамрей, Л.В. Дербенцева, г. Нижний Новгород, НИРО, 2013 г.

Актуальность изучения предмета

Предмет «Мировая художественная культура» рассматривает общие закономерности развития искусств и их взаимосвязи в различные культурно – исторические эпохи, жизненные истоки искусства, роль искусства в жизни человека в разные периоды развития цивилизации.

Программа рассматривает курс МХК в системе гуманитарных дисциплин, развивает способность к интерпретации художественных произведений, позволяет сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать расцвет каждого из искусств в определенный исторический период.

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции.

Задачи:

- повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;
- воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства;
- раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;
- развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности;

развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства.

Общая характеристика учебного предмета

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой, позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам.

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.

Краткое описание основных содержательных линий курса

Программа содержит примерный объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс X класса включены следующие темы: «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс XI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца XIX - XX веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов.

Содержание учебного предмета

На изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» в X и XI классах отводится по 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю.

Формы контроля

Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. К формам контроля можно отнести устный, письменный. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.

Краткое содержание учебных тем 10 класс

Введение. У истоков художественной культуры.

Художественная деятельность первобытного человека. Человек в культуре Египта, Междуречья. Эгейская культура. Культура скифов. Древняя культура индейцев. Типологические черты древних культур.

Тема 1. Античность — счастливое «детство человечества». Гармония как идеал античного искусства. Акрополь. Сопряжение этических и эстетических идеалов. Греческий театр (Эсхил, Софокл, Еврипид)

Тема 2. Культура Древнего Рима

Разрушение идеалов гармонии в искусстве. Стремление к самоутверждению личности. Симметрия взамен разнообразия форм, их укрупнение.

Технический прогресс в архитектуре (Пантеон, мавзолеи, термы, виллы).

Литература Древнего Рима: лирика Катулла, «Энеида» Вергилия, оды

Горация. Философы Рима (Сенека, Тацит, Овидий). Ораторское искусство (Цицерон, Ювенал, Петроний). Столкновение идеалов свободы и индивидуализма. Символический смысл гибели Помпеи как свидетельство непрочности индивидуалистических идеалов.

Тема 3. Средневековье. Художественная культура Византии, Древней Руси и Европы.

Формирование понятия «христианское искусство». Христианские храмы Армении, Грузии, России (до XIII в.), собор Св. Марка в Венеции, соборы Равенны и Сицилии (общие архитектурные принципы).

Древнеславянская духовная культура как синкретическая целостность.

Древнеславянская мифология. Русский фольклор. Фольклорные персонажи в отечественной литературе (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.А.Булгаков и др.).

Древнерусское наследие в образах искусства XIX-XX вв. (В. Васнецов, Н. Рерих, П. Корин, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский, А. Островский, А. Блок и др.)

Культ чудотворных святынь в православном и католическом христианстве.

Функции изобразительного христианского искусства (поучительная, сакрально-мистическая, литургическая, художественно-эстетическая). Икона Владимирской Богоматери как величайшая святыня Древней Руси. Значение канона для иконописного искусства. Христианские образы в работах И. Крамского, А. Куинджи, А. Васнецова, М. Нестерова, их связь с культурно-историческими обстоятельствами эпохи.

Романский стиль и героический эпос Европы (замки Европы). Образы рыцарства в «Песне о Роланде». Готический стиль в архитектуре:

Шартрский, Кельнский и др. соборы (масштабность и легкость, господство вертикали над горизонталью, «каменное кружево» готики, изобилие мотивов, их копошение в рамках конструктивной схемы). Сочетание иррационального и рационального в ней. Двоемирие (роль витражей). Символика цвета. Готическая скульптура (статуи Марии и Христа из Кельнского собора). «Пламенеющая» готика — закат Средневековья (капелла Королевского колледжа в Кембридже).

Литература Средневековья. Рыцарский роман и его структура. «Вечные сюжеты» и искусство Нового времени: история Тристана и Изольды; тема свободной любви в поэзии вагантов; мотив странничества в «Романе о Ланселоте».

Тема 4. Идеалы и художественные ценности Возрождения

Возрождение как эпоха, определившая мировую художественную культуру Нового времени. Служение идее, выбор между добром и злом — лейтмотивы художественной культуры Средневековья. Высшие ценности эпохи Возрождения: природа, наслаждения, полнота чувств и бесстрашие мысли, смелость поступков и созидание собственной судьбы. Храм Средневековья как дорога к Богу, аналогия архитектурных форм с трехчастным делением мира — ад, чистилище и рай (собор в Реймсе). Храм, дворец, дом эпохи Возрождения как подобие мира: колоннады как идея связи с землей

подражание природным формам. Палладио. Различия в изображении человека в искусстве Средневековья и Возрождения (образ Иоанна Крестителя — статуя в Шартрском соборе XII—XIII вв.; Я. Санеовино «Святой Иоанн Креститель» — базилика деи Фрари, Венеция, 1554 г. — Смирение, недоумение перед сложностью жизни и мольба о спасении красоты, совершенства мира).

Итальянское Возрождение. Флоренция — город-государство, поднявшее искусство от ремесла до художества, высокого творчества (замки, галереи, статуи и скульптурные группы). Собор Санта-Мария дель Фьори, колокольня Джотто (XIV в.) и купол Ф. Брунеллески (XV в.) как выражение гармонии земли и неба. Фрески П. Учелло «Страшный суд» и др. Капелла Медичи, созданная Микеланджело. Произведения М. Караваджо «Больной Вахх» как проявление кризиса Возрождения. Тупики индивидуализма. Гениальные представители флорентийской школы в живописи. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Мадонны, младенцы и ангелы — воспевание любви и нежности как основы жизни в произведениях Л. да Винчи. Тайна «Джоконды». «Тайная вечеря» — глубина отражения сложности внутреннего мира человека. Мотив испытания человека вестью о предательстве. Поэт гармонии Рафаэль. «Сикстинская мадонна», «Афинская школа». Музыка линий, спокойствие света, психологизм портретов разных типов людей (аристократы, монахи и пр.) Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные работы (Давид). Ансамблевое мышление художника (фрески Сикстинской капеллы, собора Св. Петра в Риме и капеллы Медичи во Флоренции). «Страшный суд» (фреска) — развенчание идеала человека, проклятие художника миру. Автопортрет Микеланджело — отражение подвижнического труда и мучительных страстей в облике художника. Дж. Беллини, Джорджоне, П. Веронезе, Л. Тинторетто венецианская школа в живописи. Поэт земной любви В. Тициан: «Флора», «Мария Магдалина».

Музыка эпохи Возрождения. Широкий круг жанров, идей, представлений: духовная месса, мотеты, фуги, магнификаты и шансоны, светские песни, жанровые сцены, мадригалы. Хоры, инструментальные ансамбли, органное произведение. Расцвет органного и скрипичного искусства, появление инструментальных ансамблей. Рождение жанров кантаты и оперы (XVII в.). Опера Клаудио Монтеверди «Орфей».

Литература Возрождения в романских странах (Италия, Франция, Испания). Данте Алигьери — предтеча и пророк Возрождения. Путь человека к совершенству в «Божественной комедии». «Моя жизнь» Ф. Петрарки, «Опыты» М. Монтеня, «Дон Кихот» С. Серванеса, «Декамерон» Дж. Бокаччо — стремление к исследованию побуждений, мыслей, чувств и поступков человека, бесконечности возможностей жизни (высокое и низкое, «стихи» и «проза») как главная тема литературы эпохи Возрождения.

Вечный театр У. Шекспира. Размышление о нравственной природе человека, обреченности идей самоутверждения личности, диалектика добра и зла,

благородного и низменного, поэтического и циничного. Трагедия и комедия как художественные формы поединка этих начал: «Гамлет», «Отелло», «Укрощение строптивой». Постановки пьес Шекспира на сцене мирового театра, в кино. Актерская трактовка образов героев пьес Шекспира. Причины неувядаемого интереса к его творчеству (утверждение изменчивости и многообразия реальной жизни, идеалов любви и справедливости, торжества нравственных законов в ней). Возрождение в Нидерландах. Живопись XV века. Ян ван Эйк «Благовещение». Реабилитация обыденной жизни как поэтической стихии. Разнообразие и красота земной жизни, неповторимость ее проявлений. Иероним Босх «Райский сад»; Питер Брейгель Старший «Охотники на снегу» — утверждение новых идеалов и идей, отличных от ценностей Возрождения. Возрождение в Германии. Национальный стиль в индивидуальных художественных системах. Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) — великий гуманист Германии; тревожное напряжение, фантастический колорит его картин. Лукас Кранах (1472 — 1553) — уравновешенность чувств, вписанность человека в яркий мир природы. Зарницы Возрождения на Руси (живопись и архитектура). Аристотель Фиорованти и его роль в строительстве Московского Кремля. Покровский собор в Москве (Храм Василия Блаженного, построенный Бармой и Постником в 1550 — 1560 гг.). Праздничный стиль архитектуры, свобода композиции. Андрей Рублев (1360-1430) — певец гармонии в русской иконописи. Росписи Успенского собора во Владимире. «Троица» и ее значение в развитии русской иконописи. Дионисий и его фрески в Ферапонтовом монастыре. Идеи бесконечности и единства мира. Феофан Грек. Фрески в Благовещенском соборе Московского Кремля (90-е гг. XIV в.): космическая сила образов, жажда совершенства человека, экспрессии и тонкая нюансировка цвета. Жанры литературы: «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Житие» Аввакума — пафос борьбы за верность собственным идеалам. Расцвет русского Возрождения во времена Петра I и А. С. Пушкина.

Тема 5. Искусство XVII — XVIII веков.

Новые направления в искусстве

Испания. Д. Веласкес (1599 — 1660) «Завтрак», «Пьяницы», «Венера и Купидон». Усиление аналитического взгляда на жизнь. Воспевание полнокровности народного характера.

Голландия. Рембрандт. Отказ художника от эстетизации и лиризм в трактовке библейских сюжетов: «Даная», «Возвращение блудного сына» (1660). Роль света в композиции картины.

Портреты кисти Рембрандта: «Флора» (1634), «Портрет старушки» (1654), «Портрет старика в красном» (1654). Глубина разработки характеров героев. Автопортреты Рембрандта как символы периодов жизни человека и художника. Смелость вызова судьбе в «Автопортрете» 1629 г. «Ночной дозор» как обобщенный образ жизни и разнообразия человеческих типов.

Маньеризм. Анализ его особенностей как художественного направления: потеря идеалов, сомнение в устойчивости оснований жизни («Мадонна с длинной шеей» Ф. Пармиджанино).

Открытие сложности внутреннего мира человека. «Благовещение (1603), «Апостолы Петр и Павел» (1614), Лаокоон (1610).

Праздничная пышность барокко и изысканность рококо. Архитектурный ансамбль села Коломенского как пример московского барокко. Барочные здания Праги (светский характер, пышность фасадов, решеток, декоративная избыточность и пр.) П. Рубенс и Ан. ван Дейк как пример воплощения разных принципов барокко в живописи («Союз земли и воды» Рубенса, автопортрет ван Дейка, 1621).

Основа гармонии, опора на античные образцы, идеализация героического, симметрия, канонический порядок как идеалы классицизма.

Русский классицизм XVIII века. Архитектор Ч. Камерон (Камеронова галерея в Царском Селе, дворец в Павловске, Храм дружбы в Павловском парке). Д. Кваренги (здание Академии наук на набережной Невы в С.-Петербурге).

Музыка XVII -XVIII веков. Творчество Г. Генделя, А. Вивальди. Развитие жанра оперы и инструментальной музыки как самостоятельного направления музыкального творчества. К. Монтеверди, К. Глюк «Орфей», А. Вивальди «Времена года» — раскрытие эмоциональных состояний природы и человеческой души средствами музыки. Тембровое разнообразие инструментов.

И. С. Бах. Космическая энергия, глубина проблем бытия и строгая законченность художественной формы. «Страсти по Матфею» — обобщенность художественных образов. «Хорошо темперированный клавир», «Итальянский концерт», прелюдии, фуги, токкаты, сонаты и др. Разнообразие жанров в музыке Баха. Завершение формирования жанра инструментальной сюиты и ее частей (аллеманда, куранта, сарабанда, жига; дополнительные элементы: гавот, менуэт, буррэ, пассапье, полонез, ария. Основа сюиты — танцы, контрастные по движению и характеру.) Органные хоралы. Их образная интерпретация. Реализм ликования, печали, радости, скорби в хоралах.

Певец жизни В. А. Моцарт. Развитие жанра оперы в творчестве композитора. Разнообразие возможностей человека, богатство чувств, высота нравственных критериев. Поэзия жизни в трагедии и комедии, сочетание серьезного и комического, стремление к естественности образов, характеров, чувств. Оперы «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро». Формирование классической сонаты и симфонии в творчестве В. А. Моцарта и Ф. Й. Гайдна. Постоянное обновление музыкальных форм у В. А. Моцарта («Волшебная флейта», «Реквием»). Соотнесенность этой особенности композитора с музыкой Ф. Й. Гайдна («Пражская симфония»): мир объективных образов, близость к традициям, постоянство музыкальных форм.

11 класс

Введение. Феникс романтизма.

Романтические и реалистические тенденции в истории культуры.

Обострение противоречий в искусстве в кризисные эпохи истории.

Романтизм как художественный стиль европейского искусства конца XVIII — начала XIX века. Выявление эмоциональных и эстетических доминант произведений живописи. Признаки романтизма как стиля и метода в искусстве: драматизм мироощущения, движение жизни, сложность внутренних конфликтов в душе человека, интерес к фольклору, истории, отразившийся на содержании и форме произведений.

Романтизм в европейской литературе и музыке.

Эстетические способы выражения романтического мироощущения в литературе и музыке. «Отец романтизма» Э. Т. А. Гофман и странные преобразования чувств в его произведениях. Дж. Г. Байрон — властитель душ поколения эпохи романтизма. Трагичность чувств поэта и его героев.

Исповедальность лирики поэта (роль внутреннего монолога). Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» (1834). «Книга песен» Г. Гейне и цикл «Любовь поэта» Р. Шумана как характерные произведения европейского романтизма.

Романтизм в русском искусстве

Особенности русского романтизма. Осуждение эгоцентризма героя-индивидуалиста («Южные поэмы» А. С. Пушкина, драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и стихотворение «Парус»). Интерпретации романтических произведений в театре, кино, музыке. Спектакль А. Мейерхольда и фильм С. Герасимова по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»; романс А. Е. Варламова на стихи М. Ю. Лермонтова «Парус» и песня В. Высоцкого «Порвали парус» и др.

Романтизм в русской живописи начала XIX века. Проявление интереса к исключительным событиям и личностям: К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» (1833); Кипренский «Ворожея со свечой» (1830). Раскрытие глубины внутренней жизни человека в произведениях живописи и музыкальных интерпретациях: картина И. Е. Яковлева «Два приятеля» (1811) в сопоставлении с «Элегией» А. Дельвига и романсом М. Яковлева в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Картина О. А. Кипренского «Молодой садовник» (1817), стихотворение А. С. Пушкина «Певец» и романс А. Рубинштейна на стихи А. С. Пушкина. Образ романтического поэта (художника, композитора).

Тема 1. Европейский и русский реализм

Доминанты реалистического искусства. Правдивость, бескомпромиссность мысли и эстетических оценок действительности. Реализм как художественное направление и его кредо: типические характеры в искусстве предыдущих эпох: обобщенный образ, тип как основа греческой скульптуры («Сатиры с фруктами», II в. до н. э.); индивидуализация облика в римском портрете (бюст Цезаря); правдивость деталей в портретах XVII — XVIII вв.

(Ан. ван Дейк «Семейный портрет», 1660)

Основные эстетические принципы реализма в европейской живописи XIX века. Верность натуре (природе), конкретность деталей, социально-психологическая характеристика человека, типизация индивидуально-неповторимого (Ж. О. Энгр, Ж. Л. Давид). Е. Коро как предшественник импрессионизма. Г. Курбе — один из лидеров романтизма, антибуржуазный пафос в его картинах «Каменщики», «Похороны в Органе».

Лирическое, трагическое и сатирическое в русском реалистическом искусстве.

Типические особенности русского реализма. Скульптурные работы Ф. И. Шубина (бюст М. В. Ломоносова, П. А. Румянцева). Пейзажи Ф. А. Васильева. Жанровая живопись В. Г. Перова («Охотники на привале», «Рыболов»). Лиризм и ироничность бытовых зарисовок П. А. Федотова («Завтрак аристократа» и др.).

Организация выставочной деятельности и ее цели («Товарищество передвижников»). Русские художники-реалисты И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, В. Г. Перов. Развитие жанра психологического портрета. Сочетание психологического, социального и профессионального в портретных образах («Полесовщик», «Русский Сократ» И. Н. Крамского). Осмысление действительности через призму истории, противостояние власти и народа в картинах И. Е. Репина, В. И. Сурикова, Н. Н. Ге.

Новаторский характер творчества В. А. Серова. Лирический субъективизм его портретов, скрытая ироничность жанровых картин.

Русский драматический театр XIX века. Знаменитые русские актеры. Мастерство драматических актеров XIX века. М. С. Щепкин (Фамусов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и др.), П. С. Мочалов (Гамлет в трагедии У. Шекспира). Театр Ф. А. Корша в Москве (по воспоминаниям Т. Л. Щепкиной-Куперник). Возрождение традиции русского театра в XXI веке — «Театр наций» (худ. рук. Б. Миронов)

Т е м а 2. Музыка XIX века.

От музыки классиков к импрессионизму. Многозначность музыки и возможность различных ее толкований, заложенная в самой природе этого искусства, как причина разнообразия проявлений творческой индивидуальности композиторов. Последовательное развитие мелодической линии в ноктюрне М. И. Глинки «Разлука» и сложность музыкальной палитры, импровизационность полутонов в цикле К. Дебюсси «Образы»; обобщенность музыкального образа в «Песне о блохе» Л. Бетховена и живописная, саркастичная характеристика его в «Песне о блохе» М. П. Мусоргского.

Решение романтических идей классическими средствами. Опера В. А. Моцарта «Дон Жуан» (увертюра к опере). Образ Дон Жуана — трагедия личности, не приемлющей общепринятых норм жизни, пытающейся управлять судьбой и «играть» с ней (поединок с Командором). «Лунная соната» Л. ван Бетховена как пример романтического изменения

классической формы. Личность композитора. Воплощение в музыке идеалов любви и восторга перед величием человеческого духа. Сонаты и симфонии Бетховена: преодоление отчаяния путем вдохновенного труда. Свет и тень в «Крейцеровой сонате». Пятая симфония Бетховена — гимн неутолимой жажде жизни.

Романтизм в фортепианной и вокальной музыке. Обогащение звучания симфонического оркестра, усиление музыкальной фактуры произведений для утверждения романтических идей и форм, раскрытия безграничности мира и человеческой души. Песни Ф. Шуберта («Лесной царь», фантазия «Скиталец»). Ф. Лист «Годы странствий». Поток скользящих образов и контрастных состояний в «Карнавале» Р. Шумана. Вокальные циклы Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»).

Использование возможностей фортепиано и симфонического оркестра для выражения романтических идей. Ф. Лист — этюды для фортепиано, «Мефисто-вальс для фортепиано»; И. Брамс Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Романтическое изящество формы, импровизационность, детализация образов в Концерте соль-минор К. Сен-Санса.

Ф. Шопен — поэт фортепиано (лиризм, утонченность, многообразие чувств). Переосмысление композитором жанров баллады, скерцо и фантазии (ноктюрны, прелюдии). «Фантазия-экспромт» и «Вальс № 7 до-диез минор» Ф. Шопена.

Утверждение романтизма в опере. Обращение оперы к духовному миру человека. Введение в классическую оперу арий, каватины, хора и ансамбля вокалистов (В. Беллини, каватина Нормы из одноименной оперы; ария Неморино из оперы Г. Доницетти «Любовный напиток»).

Дж. Верди. Обзор жизни композитора. Влияние на эстетику итальянского романтизма его увлечения идеями национально-освободительного движения («Аида»). Сочетание песенности и танцевальности в мелодии, динамизм музыкального действия. Усиление роли хора, речитатива, оркестра в драматургии оперы.

Р. Вагнер как представитель позднего романтизма (ситез искусств и пр.). Опера «Гибель богов».

«Веризм» как новое направление в итальянской опере. Стремление привнести на сцену реальную жизнь, протест против театральной условности и патетики романтической оперы (Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло). Динамичность действия, свободный мелодизм, высокая значимость вокальных партий, гибкость, пластичность, колористичность звучания оркестра в операх «веристов» («Богема» Дж. Пуччини, «Паяцы» Р. Леонкавалло). Синтез лучших традиций романтической оперы и веристов в творчестве французских композиторов. Театральность и зрелищность действия и «истинность страстей» в операх Ш. Гуно «Фауст» (куплеты Мефистофеля), Ж. Бизе «Кармен». Русская опера. Обращенность русской оперы к национальной истории и фольклору, социальные мотивы и новизна художественной формы, многообразие индивидуальных стилей.

Утверждение реалистического стиля, включающего в себя выразительные средства и приемы и других направлений оперного искусства (романтического, импрессионистического). Взаимосвязь этического и эстетического в русской опере (М. И. Глинка «Жизнь за царя»; А. П. Бородин «Князь Игорь»; М. П. Мусоргский «Борис Годунов»).

Жанры оперы-сказки, оперы-притчи как поиск нравственной нормы в музыкальном искусстве, воссоздание нового переживания истории и реальности. «Руслан и Людмила» М. И. Глинки; «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова; «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

Яркая звуковая изобразительность и характеристика героев, пейзажность оркестрового письма в операх Н. А. Римского-Корсакова. Реалистичные и сказочные образы в опере «Снегурочка» (Купава и Снегурочка; песня Леля из оперы «Снегурочка»), песня Садко из оперы «Садко», использование гротеска в опере «Золотой петушок».

Русский романс. От городского, салонного музицирования к самостоятельному жанру искусства. Жанровая специфика романсов Ф. И. Глинки, драматизм вокальных циклов М. П. Мусоргского («Песни и пляски смерти»), свобода выражения лирического чувства в романсах П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. Романсы доглинковского периода (А. Алябьев «Соловей»; романсы А. Варламова, А. Гурилева). Гитара и романс (Ф. Глинка «Я здесь», «Жаворонок»); романс-песня с плясовым ритмом (А. Варламов «Что мне жить и тужить»); театральность в романсе (А. Н. Вертинский «Черная шаль»); исповедальный лиризм романсов А. С. Даргомыжского («Мне грустно»); единство поэтического слова и музыки у Н. А. Римского-Корсакова («О чем в тиши ночей», «Редет облаков летучая гряда»).

Восхождение от настроения к прозрению судьбы. Романсы П. И. Чайковского («День ли царит»), С. Рахманинова («Сон», «Весенние воды»).

Русский симфонизм. Обращенность к песенной и танцевальной народной культуре как особенность русского симфонизма. Творчество Ф. И. Глинки («Павловский вальс», симфоническая увертюра «Камаринская»).

Полифонизм, использование народного лада, эпичность в развитии симфонической формы (А. П. Бородин «Богатырская симфония»). Синтез эмоционального и интеллектуального, ясность образов, филигранность деталей, богатство варьирования музыкальной мысли в творчестве Н. А. Римского-Корсакова («Шехерезада»).

Творчество П. И. Чайковского. Сопряжение национального и вселенского в содержании и художественной форме произведений композитора. Музыка Чайковского (опера) как развитие творческих установок Ф. И. Глинки (интонационная сложность характеристик героев, сложность развития тем). Опера «Евгений Онегин» как музыкальный роман, реалистически отображающий жизнь героев (речитативы и темы, диалог оркестра и голоса, письмо и монологи Татьяны).

Интерпретация композитором повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина:

возвышенный лиризм сюжета, трагичность судьбы Лизы, Герман как жертва страсти к игре. Тема рока в опере (увертюра, ария Полины из 1-го действия, дуэт Лизы и Полины «Уж вечер...», пастораль и пр.). Балеты П. И. Чайковского как симфонические поэмы, раскрывающие в образной форме обобщенный смысл жизни. Борьба добра и зла в музыке балетов, контрасты ситуаций и настроений («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»). Фортепианные миниатюры и циклы (непосредственность восприятия, эмоциональность во «Временах года», «Детском альбоме»). Трагический симфонизм Чайковского как вершина русской музыки XIX века (симфонии 4, 6-я). Глубокое и страстное исследование тайны жизни, восхищение ею и отчаяние от понимания ее равнодушия к человеку. Совершенство музыкального языка Чайковского.

Импрессионизм в музыке. Изменчивость настроения, скользкий и необъяснимый разумом поток ощущений, усложнение мира чувств, интерес к внутреннему миру человека в музыке конца XIX века. «Шехерезада» Н. А. Римского-Корсакова (звукочеловеческий образ природных явлений и настроений человека). К. Дебюсси — поэт-композитор, передающий в музыке таинственную и властную силу природы («Игра воды»). «Болеро» и «Концерт для левой руки фортепиано с оркестром» М. Равеля — противоречивость музыки, разнообразие форм проявления импрессионистического начала.

Тема 3. Основные течения в искусстве XIX — XX веков.

Трансформация реалистического метода, в искусстве на рубеже веков. Переосмысление опыта культуры прошлого. Принцип цитирования и диалога с предшественниками. К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна».

Символический смысл картины, значение аллюзии в ней.

Классицизм и романтизм: драматизм их взаимодействия в XX веке и относительность границ между ними (устойчивость и движение, разум и чувства, вечное и историческое, гармония и дисгармония). Парадоксы натурализма (Э. Золя). Значение творчества О. Родена («Вечная весна», лирический реализм произведения), Э. Мане («Бар в Фоли-Бержер», аналитичность картины, признаки нарождающегося импрессионизма) в развитии реалистической традиции.

Искусство импрессионистов. Происхождение термина. Абсолютизация зрительского подхода в изобразительном искусстве. Отказ от линии в пользу пятна. Преобладание аналитичности над синтезом в искусстве XX века, потеря целостности художественной формы, нарушение равновесия между формой и цветом. Новаторство художественных принципов французских импрессионистов. К. Моне («Впечатление. Восход солнца») — субъективное переживание цвета, света, пространства в живописи; А. Сислей («Опушка леса в Фонтенбло») — обновление функции цвета; О. Ренуар («Дама у фортепиано») — певучесть линии; Винсент ван Гог — самодовлеющее значение колорита в картинах.

Русские импрессионисты. Смещение импрессионистических тенденций с

национальной традицией «пейзажа русской души». К. Коровин («Бумажные фонарики»), И. Грабарь, И. Левитан («Март», «Золотая осень»).

Символизм, Понятие символа, его отличие от аллегии. Символизм как сущностное свойство искусства

Средневековый принцип соответствий (И. Босх «Ад»; П. Брейгель «Слепые»; Ф. Гойя «Сон разума рождает чудовищ»).

Символизм как течение в искусстве на рубеже XIX-XX веков.

Французские поэты-символисты: П. Верлен («Мой давний сон»), А. Рембо («Гласные»), С. Маларме. Творчество французских художников-символистов: А. Гоген и др. Стремление к синтетизму искусства.

Русский символизм в живописи: М. Врубель («Испания», «Гадалка»), М. Борисов-Мусатов, Н. Рерих. Динамизм композиций, подтексты, сочетание декоративности с психологизмом, мифологизация образа. Парадокс символизма.

Искусство модерна. Краткость (1886 — 1914) периода модерна и огромная значимость его в истории мировой культуры. Обобщение эстетического опыта человечества и осмысление новых идей. Разделение этического и эстетического в искусстве модерна. Мотивы сфинкса, змеи и пр. Идеалы модерна; романтизм содержания, стилизация, эстетизация как его художественные принципы. Модерн как мироощущение и стиль жизни (клиширование эстетики в повседневной жизни). Объединение «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Нестеров, К. Сомов и др.).

Экспрессионизм. В поисках максимальной выразительности образов: деформация реальности, жестокий натурализм, нарочитый антиэстетизм как неотъемлемые признаки экспрессионизма (Ф. Гойя «Бедствия войны»).

Появление термина в XX веке (1911). Винсент ван Гог как предтеча экспрессионизма. Переход от изображения к выражению. Э. Мунк «Крик». Притупленность чувств от перенапряжения эмоций (А. Гауди).

Кубизм и абстракционизм. Акцентирование геометрической структуры объемных форм. Кубизм как реакция на импрессионизм в искусстве XX века. П. Пикассо «Авиньонские девицы» (1907). Мир как совокупность геометрических форм, пренебрежение цветом во имя линии в живописи Ж. Брака.

Аналитическое искусство П. Филонова («Формула весны»). Сплав кубизма, символизма и экспрессионизма в картинах художника.

Абстрактное искусство как крайнее выражение символизма. Абстрактный экспрессионизм (В. Кандинский) и конструктивный геометризм (К. Малевич) в живописи. Подмена образов геометрическими формами, гармонизацией пятен, линий, простотой символов. Творчество П. Пикассо («Любительница абсента», «Герника», «Гитара и скрипка») как история течений в современной живописи. Потеря предметности мира.

Конструктивизм и футуризм. Конструктивные (классицизм, ранняя готика) и деструктивные («пламенеющая» готика, барокко) тенденции в истории искусства. Вызревание конструктивизма в недрах модерна. Культ геометрии

в трудах Ш. Э. Ле Корбюзье (вилла Савойя, план «нового» Парижа). Советские конструктивисты: К. Мельников, В. Татлин («Башня III Интернационала»).

Футуризм. Абсолютизация идеи движения в живописи (Н. Гончарова). Урбанизм, апология техники, культ силы. Футуризм в русской поэзии: В. Маяковский, В. Хлебников, обнажение приема, структуры, монтажность композиции).

Сюрреализм. «Манифест сюрреалистов» (А. Бретон, 1924). Предтечи сюрреализма: немецкие романтики начала XIX века, символисты, дадаисты. Влияние философии А. Бергсона и теории психоанализа З. Фрейда. Творчество С. Дали как соединение романтико-символистской традиции с экспрессионистской («Постоянство памяти»). Сочетание натуралистических деталей, взятых вне логических связей, с символизмом предметов и экспрессия ракурсов, надуманный символизм.

«Романтический монтаж» в советской живописи (А. Дейнека, Ю. Пименов). Гиперреализм и его истоки (фотореализм). Внимание к миру вещей, передача мелких деталей (С. Файбисович «Весенняя помойка в соседнем дворе»).

Взаимодействие и взаимовлияние в искусстве XX века.

Философская и эстетическая мысль на грани веков (взаимодействие). Стремление к обобщению, синтезу в искусстве и философии в конце XIX-начале XX в. Возникновение синтетического театра. К. Станиславский, В. Мейерхольд. Зрелищность в музыке И. Стравинского. Философские картины и стихи Н. Рериха, М. Волошина. Философская живопись М. Нестерова, цветомузыка А. Скрябина «Прометей». Возникновение кино как синтетического искусства.

Образы-символы в произведениях искусства как форма воплощения конкретно-предметных представлений о мире. Национальные фольклорные образы-символы. Образ «жар-птицы» в музыке, живописи, балете (И. Стравинский, Л. Бакст, К. Сомов).

Изменение представлений о пространственно-временных категориях в искусстве XX века. Влияние научно-технического прогресса на эстетическую мысль (теория относительности А. Эйнштейна). Скульптуры С. Дали «Профиль времени», «Благородство времени» (варианты толкования образов). Совмещение времени и пространства в живописи К. Малевича. Сосуществование времен в литературе (О. Мандельштам, Н. Булгаков, Б. Пастернак, А. Ахматова, И. Бродский). Сосуществование реального и ирреального миров в музыке А. Шнитке (Симфония № 2), С. Прокофьева («Огненный ангел»). Ценность мгновения, неповторимость пережитого в кинофильмах А. Тарковского «Андрей Рублев», «Зеркало». Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер) — акцентирование внимания к живому жизненному пространству человека. Пьеса Ж.-П. Сартра «Мухи» (соединение зала и сцены, общность переживания).

Литература XX века

Одинокие люди в потоке жизни. Роман «Степной волк»: поиски и разочарования главного героя; ускользающая связь с культурой прошлого, погружение в хаос. Своеобразие творчества Д. Джойса: рассказ «Аравия», романы «Портрет художника в юности» и «Улисс». «Поток сознания» как способ путешествия во времени, пространстве и собственном душевном мире человека XX столетия. М. Пруст «В поисках утраченного времени»: описание невидимых связей человека со временем и пространством. Природа зла в произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Замок»). Страх перед неведомым как вечный двигатель зла. Поэзия Гийома Аполлинера: мотивы одиночества, голос войны. Метафоры Г. Аполлинера («В траншее», «Молитва», «Прощальные стихи», «Зона» и др.). Новые сказки. Тема одиночества и неприкаянной жизни подростков в зарубежной литературе XX века. Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Дж. Олдридж «Последний дюйм»; Г. Белль «Долина грохочущих копыт»; У. Фолкнер «Полный поворот кругом». Подростки и взрослые: стена непонимания, природа конфликтов. Авторские сказки: Я. Корчак «Король Матеуш Первый», Р. Бредбери «Вино из одуванчиков», А Сент-Экзюпери «Маленький принц». Поиск родственных душ.

Музыка XX века

Эволюция классика-романтического симфонизма в XX веке. Д. Шостакович «Пятая симфония». Изменение характера тематизма. Диссонансы в музыке Д. Шостаковича как отражение духовной атмосферы 30-х годов XX века; хаотичность «Вступления к симфонии» А. Шнитке как музыкальное новаторство 70-х годов XX века. Новое мироощущение и новые средства музыкального языка: импровизационность, додекафония и пр. Возрождение старинных культовых жанров (К. Пендерецкий «Страсти по Луке»). Народная музыка как основа для обновления мелодии, гармонии (И. Стравинский «Петрушка»). Переосмысление традиций прошлого. Стилизация, «цитирование». Вальсы Г. Свиридова, С. Прокофьева, А. Хачатуряна; произведения Р. Щедрина. Исполнительское искусство: тенденции и их идеология (дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты). Электронная и компьютерная музыка. Взаимопроникновение культур в XX веке.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:

знать / понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- 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 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;
- попыток самостоятельного художественного творчества.

Календарно-тематическое планирование**10 класс**

Учебник :Л.А.Рапацкая «Мировая художественная культура», Москва, изд-во «Владос», 2014г

	Содержание материала	Количество часов по программе	Дата по плану	Коррект ировка	Дата фактич ески
1 четверть 9					
	Введение. У истоков художественной культуры	2			
1	Человек в культуре Египта и Междуречья	1			
2	Типологические черты древних культур	1			
	Тема 1. Античность- счастливое « детство» человечества	2			
3	Гармония как идеал античного искусства	1			
4	Греческий театр	1			
	Тема 2. Культура Древнего Рима	2			
5	Разрушение идеалов гармонии в искусстве	1			
6	Литература Древнего Рима. Ораторское искусство	1			
7	Творческая работа. Сравнение греческого и римского храмов, скульптур Греции и Рима	1			
	Тема 3. Средневековье. Художественная культура Византии, Древней Руси и Европы	6			
8	Формирование понятия «христианское искусство»	1			
9	Древнеславянская духовная культура как синкретическая целостность	1			

	2 четверть	7			
10	Культ чудотворных святынь в православном и католическом христианстве	1			
11	Романский стиль и героический эпос Европы	1			
12	Литература Средневековья	1			
13	Творческая работа «Моя художественная галерея»: древнерусские образы в работах М.В.Нестерова, А.И.Куинджи, А.М.Васнецова. Выбор и обоснование	1			
	Тема 4. Идеалы и художественные ценности Возрождения	12			
14	Возрождение как эпоха, определившая мировую художественную культуру Нового времени	1			
15	Итальянское Возрождение	1			
16	Леонардо да Винчи	1			
	3 четверть	10			
17	Рафаэль. Микеланджело	1			
18	Дж.Беллини, Джорджоне, П.Веронезе, Л.Тинторетто- венецианская школа живописи	1			
19	Музыка эпохи Возрождения	1			
20	Литература Возрождения в романских странах(Италия, Франция, Испания)	1			
21	Вечный театр У.Шекспира	1			
22	Возрождение в Нидерландах	1			
23	Возрождение в Германии	1			
24	Зарницы Возрождения на Руси	1			
25	Жанры русской литературы	1			
26	Творческая работа. Описание фрески Дионисия и храма Василия Блаженного	1			
	4 четверть	9			
	Тема 5. Искусство XVII-XVIII веков	6			
27	Веласкес. Рембрандт. Эль Греко	1			
28	Маньеризм	1			
29	Барокко и рококо как художественные направления	1			
30	Классицизм как художественное направление	1			
31	Русский классицизм XVIII века	1			
32	Музыка XVII-XVIII веков	1			
33	Творческая работа. Сочинение «Почему стало возможным возрождение классицизма в XX веке?»	1			
34	Итоговое повторение «Искусство и время»	1			

Учебник : Л.А.Рапацкая «Мировая художественная культура», Москва, изд-во «Владос», 2013г

№	Содержание материала	Количество часов			
		По программе	По плану	Корректировка	Фактически
1 четверть					
	Введение. Феникс романтизма	4			
1	Романтические и реалистические тенденции в истории культуры	1			
2	Эстетические способы выражения романтического мироощущения в литературе и музыке	1			
3	Особенности русского романтизма	1			
4	Романтизм в русской живописи начала XIX века	1			
	Тема 1. Европейский и русский реализм	4			
5	Доминанты реалистического искусства	1			
6	Основные эстетические принципы реализма в европейской живописи XIX века	1			
7	Лирическое, трагическое и сатирическое в русском реалистическом искусстве	1			
8	Русский драматический театр XIX века. Знаменитые русские актеры	1			
9	Творческая работа. Сочинение « Биография одного из героев крестьянских портретов русских художников»	1			
	2 четверть	7			
	Тема 2. Музыка XIX века	12			
10	От музыки классиков к импрессионизму	1			
11	Решение романтических идей классическими средствами	1			
12	Романтизм в фортепианной и вокальной музыке	1			
13	Использование возможностей фортепиано и симфонического оркестра для выражения романтических идей	1			
14	Утверждение романтизма в опере	1			
15	Дж.Верди. Р.Вагнер	1			
16	«Веризм» как новое направление в итальянской опере	1			
	3 четверть	10			
17	Русская опера	1			
18	Русский романс	1			
19	Русский симфонизм	1			
20	Творчество П.И.Чайковского	1			
21	Импрессионизм в музыке	1			
22	Творческая работа. Эссе «Жизнь как движение»	1			
	Тема 3. Основные течения в искусстве XIX-	8			

	XX веков				
23	Трансформация реалистического метода в искусстве на рубеже веков	1			
24	Искусство импрессионистов	1			
25	Символизм	1			
26	Искусство модерна	1			
	4 четверть	9			
27	Экспрессионизм	1			
28	Кубизм и абстракционизм	1			
29	Конструктивизм и футуризм	1			
30	Сюрреализм	1			
	Тема 4. Взаимодействие и взаимовлияние в искусстве XX века	4			
31	Философская и эстетическая мысль на грани веков(взаимодействие и взаимовлияние)	1			
32	Изменение представлений о пространственно-временных категориях в искусстве XX века	1			
33	Литература и музыка XX века	1			
34	Взаимопроникновение культур в XX веке	1			

Учебно-методическое обеспечение

Учебник Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура в 2-х частях. М., Владос, 2014 г.
ПК, проектор, экран, диски.