

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Примерная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне.

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся (определяет минимальный набор творческой деятельности для коллективного выполнения в классе, либо самостоятельной разработки дома).

Примерная программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться для тематического планирования курса учителем. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

Структура документа

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности “не менее”) распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания.

Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи.

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение целостности культурных ареалов.

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей.

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Цели

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира;
- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства;
- овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Реализация программы по мировой художественной культуре на профильном уровне предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального образования.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне. В том числе в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 учебного часа или 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: умение учащихся мотивированно организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию.

Курс по мировой художественной культуре на профильном уровне ориентирован на осознанный выбор учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Результаты обучения

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

Рубрика “Уметь” включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии).

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Результаты изучения предмета “Мировая художественная культура” приведены в разделе “Требования к уровню подготовки выпускников”, который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь -- владение конкретными навыками русского языка; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться в повседневной жизни.

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде могут быть сформулированы как:

способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержания;

владение некоторыми элементами исследовательского метода;

умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии.

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню подготовки выпускников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

(210 часов)

Происхождение искусства (не менее 2 часов)

Мировая художественная культура - единство в многообразии. Художественный образ - основное средство отображения и познания мира в искусстве. Происхождение искусства и формирование основ художественного мышления: первообраз (мировое древо, богиня-мать); мифологический код (число, геометрический узор, растение, зверь); полярные силы (свет-тьма, жизнь-смерть); мифологемы (хаос-сотворение-порядок, смерть-возрождение).

Выявление мифологических основ в массовых обрядах, фольклоре, обычаях, сказках, пословицах. Поиски первообраза в литературных произведениях, включенных в школьную программу, сказках, фильмах.

I Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки

Художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций (не менее 18 часов)

Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ перехода от хаоса к форме (круг, квадрат, треугольник, меандр). Традиционные культуры (культура аборигенов Австралии). Мифология - главный источник образов искусства Древнего мира.

Художественная культура Месопотамии. Отображение космогонических мифов и природной среды в храмовой архитектуре. Зиккураты Этемменигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Типы дворцовых сооружений. Облицовка поверхностей глазурованным кирпичом - отличительная черта месопотамского стиля (ворота Иштар, Дорога процессий, тронный зал Южного дворца в Вавилоне). Рельеф - главный элемент декора шумеро-аккадских и ассиро-вавилонских дворцов. Шеду - уникальный образец соединения барельефа и горельефа (дворец Саргона II в Дур-Шаррукине). Героический эпос “Сказание о Гильгамеше” - главный источник образов для наружного декора. Реалистические черты в рельефах и фресковых росписях интерьеров.

Художественная культура Древнего Египта. Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры. Легенда об Осирисе и Исиде. Обряд мумификации и некрополь как материальное воплощение идеи Вечной жизни (пирамиды в Гизе, полускальный храм в Дейр-эль-Бахри, скальный храм в Абу-Симбел). Архитектура наземного храма - символ самовозрождения Ра (Карнакский храм, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и гробниц - магическая формула вечного бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне как гарант Вечной жизни.

Крито-микенская культура. Архитектура дворца-лабиринта в Кноссе как отражение мифа о Минотавре. Единство окружающей среды и живописной декорации - специфика минойской культуры. “Циклопический” характер архитектуры и декора микенских владык (дворец царя Агамемнона в Микенах).

Проведение творческих работ по выявлению древней художественной символики и ритуала в современной культуре.

Художественная культура Востока (не менее 9 часов)

Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего Востока.

Художественная культура Индии. Индуизм как стержень художественной культуры Индии. Эпос “Махабхарата” и “Рамаяна”. Индуистский храм - архитектурный аналог мистического жертвоприношения и аскетического подвижничества (храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо). Роль скульптуры (техника “набухающая форма”) во внешнем декоре индуистского храма. Буддийская ступа в Санчи - модель Вселенной Древней Индии. Каменный рельеф как летопись жизни и деяний Будды. Фресковые циклы пещерных храмов Аджанты - энциклопедия индийской жизни. Тадж-Махал- образец индо-мусульманской эстетики. Индийская миниатюра - утонченный сплав индо-мусульманского стиля.

Художественная культура Китая. Космологизм - основа китайской культуры. Проявление вечной гармонии инь и ян в пейзажном жанре “горы-воды”. Передача мажорного образа мира в декоративной манере гун-би (Ли Сысюнь “Путники в горах”); пейзаж настроения в технике сеи (Ван Вэй “Просвет после снегопада в горах у реки”). Единство слова, знака и изображения - эталон китайской живописи. Отображение этики конфуцианства, даосизма и буддизма в литературных произведениях (“Луньюй” - “Суждения и

беседы”, “Даодэцин”- “Книга Пути и Благодати”, “Цзинь, пин, мэй”- “Цветы сливы в золотой вазе”). Эстетика пустоты в изобразительном искусстве. Архитектура дворцов и храмов - отражение пятичленной модели мира (Гугун, храм Неба). Парк Ихэюань в Пекине как идеальное воплощение небесной гармонии.

Художественная культура Японии. Эстетика синто в японской культуре. Культ природных форм и красоты обыденного в архитектуре (святилище Аматерасу в Исэ). “Все в одном” (“цивилизация сосновой иглы”) -- ключевая идея японской художественной культуры: чайная церемония тяною, философские сады камней хиранива (Рёандзи в Киото), гравюра на дереве укиё-э (Огата Корин, Китагава Утамаро, Кацусика Хокусай). Эстетизация мига. Образы Древнего мира в современной культуре. Диалог Запада и Востока в культуре.

Художественная культура Месамерики (не менее 3 часов)

Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры индейцев Центральной и Южной Америки. Теотиуаканский тип сооружения как образец храмовой и светской архитектуры индейцев майя и ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Теночтитлан). Сакральная функция скульптурного декора храмов. Сочетание символики и реализма в живописном декоре (Бонампак). Колониальный стиль в архитектуре Мексики. Миф и реальность в живописных циклах Д. Риверы (Министерство образования, Национальный дворец в Мехико).

Проведение сравнительного анализа мифологем, художественного языка, символов, первообразов в различных культурах Древнего мира.

II Художественная культура Западной Европы и Северной Америки

Античная художественная культура (не менее 13 часов)

Художественная культура Древней Греции. Эстетика античности. Антропоморфизм мироощущения. Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храм Афины в Пестуме, Парфенон и Эрехтейон в Афинах). От линейного ритма в архаике к объему (горельефу) в эллинизме (“Персей, убивающий горгону Медузу” на метопе храма Афины в Селинунте; ионический фриз Парфенона; горельеф “Гигантомахия” алтаря Зевса в Пергаме). Декоративность архаических кор и курсов -- истоки греческой скульптуры. Греческая скульптура ранней (хиазм Поликлета), высокой (гармония Фидия), поздней (неистовый порыв Скопаса) классики. Человек и рок в древнегреческом театре: тема проклятия рода Атридов в трагедиях Эсхила (“Орестея”), Софокла (“Электра”), Еврипида (“Электра”).

Художественная культура Древнего Рима. Специфика этрусского мировосприятия как основа римской культуры. Живописное украшение этрусских гробниц. Натурализм портретной и храмовой скульптуры. Римская доблесть во славу государства - кредо культуры Древнего Рима. Планировка римского города и архитектура как отражение величия Древнего Рима (Римский форум, Пантеон, Колизей). Архитектурная модель римского дома. Фреска и мозаика - основные средства декора римского дома (вилла Мистерий). Портретная скульптура римлян - предтеча европейской скульптуры (Алтарь Мира, конная статуя Марка Аврелия).

Раннехристианское искусство. Типы раннехристианских храмов: ротонда (мавзолей Галлы Пладиции в Равенне) и базилика (церковь Сант-Аполлинаре ин Классе). Порядок размещения мозаик во внутреннем пространстве храма (мавзолей Галлы Пладиции, церковь Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне). Христианская символика.

Традиции античного мира в европейской и отечественной культуре.

Проведение творческой работы по составлению каталога тем, сюжетов, идиоматических выражений из античной культуры в изобразительном искусстве и литературе.

Художественная культура Средних веков (не менее 18 часов)

Отражение восточно-христианского мировосприятия в архитектуре византийского крестовокупольного храма. Космическая, топографическая, временная символика храма (св. София Константинопольская). Эволюция византийского стиля в иконописи и мозаичном декоре (церкви Сан-Витале в Равенне и Хора в Константинополе).

Эволюция базилики от дороманской Сен-Мишель де Кюкса до романской Сен-Пьер в Муассаке. Романская базилика- символ крестного пути и спасения через искупление. Каменный декор как отображение жизни человека Средних веков (тема страстей на порталах и капителях колонн). Полихромия во фресковом декоре романских базилик. Альгамбра - синтез романской и мусульманской культур.

Эстетика готики. Готический храм - образ мира (кафедральные соборы Нотр-Дам в Сен-Дени, Шартре, Амьене, Париже). Синтез искусств в готике (архитектурная конструкция, скульптура, шпалеры-милльфлеры, витражи, музыка). Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). Региональные варианты готического стиля в Германии (Кельн, Нюрнберг), Испании (Севилья, Толедо).

до), Италии (Сиена, Орвьето). Героический эпос, рыцарская куртуазная лирика, народная проза (пример-проповедь) - источники сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре.

Образы средневековой культуры в искусстве последующих эпох.

Проведение сравнительного иконографического, культурно-исторического анализа различных эпох, видов искусства.

Культура эпохи Возрождения (не менее 26 часов)

Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в литературе (Д. Алигьери “Новая жизнь”) и живописи (Джотто: фрески церкви Санта Мария дель Арена в Падуе). Родоначальник ренессансной архитектуры Ф. Брунеллески (Воспитательный дом, капелла Пацци). Мастера раннего Возрождения в изобразительном искусстве (Донателло, Мазаччо, С. Боттичелли). Новая эстетика Высокого Возрождения: Д. Браманте (архитектура), Л. да Винчи, Рафаэль (живопись), Микеланджело (скульптура). Позднее Возрождение (венецианская школа): А. Паладио, Тициан, Тинторетто. Расцвет полифонии (школа “строгого письма”).

Особенности Возрождения в Нидерландах: Гентский алтарь Я. Ван Эйка; П. Брейгель Старший - художник толпы. Возрождение в Германии: мастерские гравюры А. Дюрера. Французский Ренессанс: школа Фонтенбло - сплав литературных и изобразительных образов (П. Ронсар, Россо Фьорентино, Ф. Приматиччо, Ж. Гужон). Трагедии В. Шекспира - вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения.

Проведение творческой работы, связанной с интерпретацией античности в культуре Возрождения. Проведение сравнительного анализа различных художественных школ (по формальным признакам творчества).

Художественная культура Нового времени (не менее 16 часов)

Эстетика барокко. Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля (церковь Иль Джезу в Риме). Л. Бернини. Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт). “Большой стиль” П.-П. Рубенса. Новые музыкальные жанры: опера (К. Монтеверди: “Орфей”), инструментальная музыка (А. Корелли: concerto grosso, А. Вивальди). Вершина свободной полифонии в творчестве И.-С. Баха (“Страсти по Матфею”).

Эстетика классицизма. “Большой стиль” Людовика XIV в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа). Классицизм в изобразительном искусстве (Н. Пуссен). Театр французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин).

Реализм в живописи XVII в. Красота реального мира в творчестве М. Караваджо (Италия), Рембрандта Х. (Голландия), Д. Веласкеса (Испания).

Искусство рококо: “галантные празднества” А. Ватто, “пасторали” Ф. Буше.

Эстетика Просвещения (философские повести Вольтера, мещанская драма Д. Дидро, сентиментальный роман Ж.-Ж. Руссо). Революционный классицизм и ампир Ж.-Л. Давида. Оперная реформа К.-В. Глюка. Симфонизм Венской классической школы (сонатно-симфонический цикл Й. Гайдна, опера В.-А. Моцарта, симфонии Л. ван Бетховена).

Эстетика романтизма. Музыка - ведущий жанр романтизма: песни (Ф. Шуберт), программные произведения (Г. Берлиоз), опера (Р. Вагнер), фольклор (И. Брамс). Религиозные и литературные темы в живописи прерафаэлитов (Д.-Э. Миллес, Д.-Г. Россетти). Пейзаж в романтической живописи (К.-Д. Фридрих, У. Тёрнер). Революционный романтизм Э. Делакруа и Ф. Гойи. Английский парк.

Эстетика критического реализма в литературе (Стендаль, Г. Флобер, Э. Золя, П. Мериме) и музыке (Ж. Бизе). Реалистическая живопись (Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле).

Проведение творческой практической работы на сравнение конструкций в архитектуре барокко, классицизма, романтизма и выявление их типологических форм.

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (не менее 20 час)

Эстетика художественной культуры второй половины XIX в. Абсолютизация момента в импрессионизме: живопись (К. Моне, П.-О. Ренуар, Э. Дега), музыка (К. Дебюсси), скульптура (О. Роден). Культ иррационального в символизме: живопись (Г. Моро, П. Пюи де Шаванн), скульптура (Э.-А. Бурделль). Фиксация вечного через мгновение в постимпрессионизме (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген).

Эстетика модерна. Знаковое выражение стиля в архитектуре (В. Орта, А. Гауди), живописи (А.-М. Муха), графике (О. Бердсли), декоративно-прикладном искусстве (Л.-К. Тиффани, Г.-Ж. Гимар). Синтез искусств в архитектуре. Культ абсолютной красоты как кредо искусства в живописи Г. Климта (Бетховенский фриз).

Эпоха модернизма. Новое видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. Индивидуальная свобода художника и творческий эксперимент: фовизм А. Матисса, экспрессионизм Ф. Марка, примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактное искусство В. Кандинского, сюрреализм Р. Магритта, С. Дали. Новые техники (додекафония, алеаторика) и направления (новая Венская школа) в музыке. Конструктивизм в архитектуре Ш.-Э. Ле Корбюзье: вилла Савой в Пуасси.

“Большой стиль” тоталитарных государств. Принцип «народности» и авторитарности в тоталитарном искусстве.

Художественное и мировоззренческое своеобразие культуры США: литература (В. Ирвинг, Г. Лонгфелло, У. Уитмен, Э. Хемингуэй), живопись (Э. Хоппер, Э. Уорхел), музыка (Ч. Айвз). Небоскребы - эlegantная стилизация храмово-пирамидального зодчества тольтеков, майя, ацтеков (Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке). Геометрический декор как выражение оптимизма, энергии и напора. Афро-американский фольклор (сказки-притчи, спиричуэлс, блюз, джаз).

Постмодернизм. Основные принципы. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кинематограф, инсталляция, высокая мода (Д. Гальяно), компьютерная графика и анимация. Музыкальное искусство второй половины XX в. (Битлз, Пинк Флойд, “Новая волна”). Электронная музыка. Массовая культура и возрождение архаических форм в художественном мышлении. Поп-арт. Диалог культур и глобализация.

Выполнение творческого задания по интерпретации понятия “реализм без границ” как итог анализа различных эпох и художественных стилей. Выявление роли художественного языка в искусстве, соотношение искусства и реальной жизни.

III. Русская художественная культура

Художественная культура Древней Руси. (не менее 21 часа)

Славянские языческие традиции и эстетика православия. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля (Софийский собор в Киеве). Миметический образ - идеал византийского изобразительного искусства. Киевская школа иконописи (Алимпий).

Белокаменное зодчество - примета владими́ро-суздальского стиля (храм Покрова на Нерли, Владимирский собор). Каменная резьба на фасаде - синтез романского и византийского стилей (Дмитриевский собор во Владимире). Фресковая роспись - основной вид внутреннего декора. Интерпретация темы Страшного суда в русском храме.

Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов. Формирование национальных иконописных школ. Новгородская школа иконописи (“Св. Георгий с житием”). Псковская школа иконописи (“Сошествие во ад”). Ф. Грек.

Раннемосковская школа иконописи в творчестве А. Рублева. Икона “Троица” как национальный символ единения русских земель. Русский иконостас как символ единения Церкви от Адама до Страшного суда. Формирование национального самосознания. Раннемосковский стиль в архитектуре (собор Спаса Преображения в Спасо-Андрониковом монастыре).

Ренессансные тенденции в архитектуре московского Кремля (Алевиз Новый: Архангельский собор). Успенский собор Фиораванти - уникальный образец синтеза владими́ро-суздальского и ренессансного стилей. Творчество Дионисия как отображение величия и славы общенационального Русского государства (фресковый цикл в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтово). Знаменный распев; партесный концерт.

Ориентация на русскую старину - специфика культуры при Иване IV Грозном. Церковь Вознесения в Коломенском - образец шатрового храма. Храм Покрова Пресвятой Богородицы “на рву” в Москве - образец храма-монумента. Фресковые циклы (Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве) и иконопись (икона “Церковь воинствующая”) - образец канонического воспроизведения текста Священного писания.

Контакты с Западной Европой (Библия Пискаatora). Гражданское зодчество (Теремной дворец московского Кремля). Светские мотивы в культовом зодчестве (Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря). Многоцветные поливные изразцы - новый вид декора в русском зодчестве. Светское звучание храмовых фресок (купеческие церкви Москвы и Ярославля). Деревянное зодчество (дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, церковь Спаса Преображения в Кижих). Нарышкинское барокко (колокольня Новодевичьего монастыря, трапезная палата Троице-Сергиевой Лавры) как пример европейского влияния.

Древнерусская литература: от “Слова о полку Игореве” до “Жития протопопа Аввакума”.

Образы Древней Руси в русском искусстве.

Проведение историко-этнографического исследования местных архитектурных, живописных, декоративно-прикладных объектов и их атрибуция в соответствии с изученными стилями.

Художественная культура России в Новое время. (не менее 43 часов)

Культурные связи России с Европой. Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский стиль как отражение личных вкусов Петра I. Петропавловская крепость - образец фортификационных сооружений. Собор Петра и Павла - образец культового зодчества. Летний домик - образец частного жилища. Петергоф - "парадиз" Петра I на море. Новые виды декора. "Монументальное рококо" Ф.-Б. Растрелли как русская разновидность барокко (Зимний дворец в Петербурге, Царскосельский дворец, Воскресенский собор Смольного монастыря).

Своеобразие екатерининского классицизма в архитектуре: "ранний классицизм" А. Ринальди (Мраморный дворец в Петербурге, дворец в Гатчине); "строгий классицизм" Дж. Кваренги (Академия наук, Смольный институт благородных девиц). "Прозрачный классицизм" Ч. Камерона - тонкая стилизация екатерининского классицизма (Царское Село). Особенность московского классицизма как стиля "дворянской республики". Светские (Московский университет, Дворянское собрание, Сенат) и культовые (церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, храм при Голицынской больнице) сооружения М. Ф. Казакова. Павловск и Михайловский замок в Петербурге - идеальные образцы романтического мироощущения в архитектуре классицизма. Романтические тенденции в живописи (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский) и скульптуре (Ф. И. Шубин, Э.-М. Фальконе) классицизма.

Александровский классицизм начала XIX в. как ориентация на идеалы Древней Греции: Казанский собор, биржа, адмиралтейство - символы военного, торгового, морского могущества России. Александровский ампир как ориентация на идеалы Древнего Рима: градостроительные ансамбли К. Росси (арка Генерального штаба, Александринский театр, Михайловский дворец). Белый зал Михайловского дворца как образец ампирного интерьера. Архитектурные декорации П. ди Готтардо Гонзага в русском театре. Роль скульптурного декора в украшении сооружений классицизма и ампира (С. С. Пименов, И. И. Терещенев). Монументально-декоративная (В. И. Демут-Малиновский), парковая (П. П. Соколов), мемориальная (И. П. Мартос) скульптура. Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи (О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, А. А. Иванов, П. А. Федотов). Русская классическая музыка (М. И. Глинка).

Критический реализм в искусстве второй половины XIX века

Поиск национального самосознания в искусстве. Передвижники - глашатаи острых социальных тем (И. Н. Крамской, И. Е. Репин). Национальный психологический портрет (В. Г. Перов: портрет Ф. М. Достоевского; И. Н. Крамской: портрет М. П. Мусоргского). Исторический жанр (В. И. Суриков). Особая роль пейзажа как "пейзажа русской души" в русской пейзажной школе (А. К. Саврасов, Ф. А. Васильев, И. И. Левитан). Принцип "музыкальной правды" в творчестве композиторов "Могучей кучки". Романтические традиции в музыке П. И. Чайковского. Русский классический балет (М. Петипа). Отражение русского "этнического своеобразия" в архитектуре (русско-византийский стиль храма Христа Спасителя в Москве К. А. Тона; стиль "ля рюс" храма "Спас-на-крови" в Петербурге А. А. Парланда) и в монументальной живописи (фрески Владимирского собора в Киеве В. М. Васнецова).

Русское искусство конца XIX -- начала XX века. Своеобразие русского модерна в архитектуре. Основные направления стиля в творчестве Ф. О. Шехтеля: неоромантизм (особняк З. Г. Морозовой, здание Ярославского вокзала), пластицизм (дом Рябушинского), неоклассицизм (особняк Шехтеля на Большой Садовой), рационализм (типография "Утро России"). Живописный реализм В. А. Серова. Исторические реминисценции художников "Мира искусств" (К. А. Сомов, М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа). Синтез слова, цвета и звука в музыке А. Н. Скрябина. Утонченная стилизация модерна в балетных постановках "Русских сезонов" в Париже (И. Ф. Стравинский). Символизм в живописи (М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов, К. С. Петров-Водкин, "Голубая роза") и скульптуре (А. С. Голубкина).

Русская культура в первой половине XX века. Мировое значение творческих исканий российских художников в первой половине XX в.: живопись (В. В. Кандинский, К. С. Малевич, М. Шагал), музыка (С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке), кинематограф (С. М. Эйзенштейн), театр (К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд), архитектура (В. Е. Татлин, К. С. Мельников).

Русская культура второй половины XX века. Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н. А. Андреев), политический плакат (Д. С. Моор). Искусство соцреализма в живописи (А. А. Дейнека, П. Д. Корин), скульптуре (В. И. Мухина) и гравюре (В. А. Фаворский). Сталинский ампир: высотные здания в Москве (Л. В. Руднев), московский Метрополитен. Развитие русской культуры во второй половине XX в. "Город на три тысячи жителей" - проект будущего, ставший настоящим.

Развитие российского искусства в конце XX в.: музыка, живопись, кинематограф, театр, телевидение.

Открытость современной русской культуры и преемственность в ее развитии.

Творческое осмысление архитектурных стилей в русском искусстве и их соотнесенность с аналогичными европейскими стилями. Подготовка эссе, рецензий, творческих заданий как проявление личностной оценки современной художественной культуры.

Резерв времени – 21 час.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне ученик должен

знать/понимать

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре;

уметь

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;
- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;
- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии)

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

- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения;
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;
- организации личного и коллективного досуга;
- самостоятельного художественного творчества.