

Министерство Просвещения Российской Федерации

Министерство образования и спорта Республики Карелия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**«Средняя общеобразовательная школа №1» Кемского муниципального района
(МБОУ СОШ №1)**

Принята на заседании
методического совета
протокол № 1 от 29 августа 2025 года

Утверждена
приказом № 255/А от 29 августа 2025 года
директор МБОУ СОШ №1 Е.В. Субботина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса «Искусство (МХК)»
для обучающихся 11 классов

Разработчик:
Теребенина Ангелина Сергеевна,
учитель изобразительного искусства,
высшая квалификационная категория

г. Кемь

2025

1. Пояснительная записка

Учебный курс «Искусство (МХК)» призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. Он пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс. В ходе занятий у учащихся формируются потребности в различных способах творческой деятельности, вырабатываются навыки межличностного общения, активного диалога с произведениями искусства. Приобщение учащихся к шедеврам мировой художественной культуры, ставшим ценнейшим достоянием человечества, — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса МХК, выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.

Цели и задачи учебного курса

Приоритетными **целями** изучения МХК вообще являются: приобщение к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) - Новейшего времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников мировой художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными мировоззренческими позициями.

Изучение учебного курса направлено на достижение следующих целей:

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

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 межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства.

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 ее развития в исторической перспективе, о ее 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 ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более четкого 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, запечатленные 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 приемов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 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 дает возможность по достоинству оценить ее масштаб и общекультурную значимость.

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура Нового времени», «Художественная культура конца XIX–XX века» и «Художественная культура XX века».

На изучение учебного курса выделяется 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

2. Содержание учебного курса

1. Художественная культура Нового времени

1. *Художественная культура барокко.* Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Революционный переворот в сознании человека (крушение идеалов Возрождения, усиление трагических противоречий жизни). Перемены в духовной жизни общества. Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. Мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко. Характерные черты барокко: синтез архитектуры, живописи и скульптуры, динамизм, картинная зрелищность, контрасты масштабов, света и тени, нагромождение деталей, неожиданность метафор.

2. *Архитектура барокко.* Характерные черты барочной архитектуры. Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций. Диссонанс и симметрия — основные принципы оформления фасадов. Создание нарочито искривленного, иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов. Усиление декоративного начала, детализация, «боязнь пустоты», создание оптических эффектов, использование бокового освещения, контрастное чередование света и тени. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия — родина архитектурного барокко. Создание целостных архитектурных ансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Формирование образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные приемы стиля Ф. Б. Растрелли: контрастное сопоставление форм и объемов, ритм вертикалей, эффект зрительного колебания плоскости стены, использование пластики сдвоенных колонн, ризалитов, статуй, вазонов, волют, огромных овальных окон. Соединение в барочном ансамбле элементов рококо и европейского классицизма. Творческое воплощение многовековых традиций древнерусской архитектуры и народного творчества. Архитектурные шедевры Растрелли: Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе и Екатерининский дворец в Царском Селе, частные городские дворцы, церкви и монастыри (Андреевская церковь в Киеве и Смольный монастырь в Петербурге). Собор Смольного монастыря — сочетание национальных и западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.

3. *Изобразительное искусство барокко.* Живопись барокко. Творчество Рубенса. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз

Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее изученного). Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного). Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной пластики.

4. *Реалистические тенденции в живописи Голландии.* Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни. Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение ранее изученного). Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие художника, работа в технике офорта. Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира. Великие мастера голландской живописи. Портретная живопись голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору). Бытовой жанр. Поэтизация естественного течения повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве П. де Хоха. «Хозяйка и служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни (обобщение ранее изученного). Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» В. Хеды («Ветчина и серебряная посуда»). Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины, леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала. Вермер Делфтский — основоположник пленэрной живописи. Особенности живописной манеры художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в картине «Кружевница». Городские пейзажи Вермера («Вид Делфта» и «Уличка»), особенности их художественной трактовки.

5. *Музыкальная культура барокко.* Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности

(светские мадригалы, духовные сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. Оперное творчество Дж. Фрескобальди, А. Скарлатти и Дж. Б. Перголези (по выбору). Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы (обобщение ранее изученного). Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Многогранность и разнообразие творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах — непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое искусство Баха (фуги). Оркестровая музыка композитора. Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки. Светская вокально-инструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения (по выбору с обобщением ранее изученного). Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как теоретик партесного стиля пения («Музыкальная грамматика»). Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей — отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы. В. П. Титов — автор духовных хоровых концертов. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного хорового концерта.

6. *Художественная культура классицизма и рококо.* Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы. Главное содержание искусства классицизма: понимание мира как разумно устроенного механизма, в котором человеку отводилась существенная организующая роль. Творческий метод классицизма (стремление к разумной ясности, гармонии и строгой простоте, объективному отражению окружающего мира, соблюдение правильности и порядка, подчинение частного главному). Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV) и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Идеалы наполеоновской империи и их художественное воплощение в стиле ампир. Рококо и сентиментализм. Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля, отражение идеалов в настроении высших слоев общества. Гедонистическая функция искусства рококо. Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты произведений рококо. Характерные черты стиля рококо и их проявление в произведениях декоративно-прикладного искусства. Сентиментализм — одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма. Изображение мира чувств и переживаний человека, его связь с миром первозданной природы. Ж.-Ж. Руссо — основоположник сентиментализма, провозгласивший культ естественных, природных чувств и потребностей человека. Задачи искусства и главный пафос его произведений. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи В. Л. Боровиковского. Сентиментализм и предромантизм: их общность и различия.

7. *Классицизм в архитектуре Западной Европы.* Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля. «Сказочный сон» Версаля. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Л. Лево, Ж. Ардуэном-Мансаром и А. Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка (обобщение ранее изученного). Архитектурные ансамбли Парижа. Ампи́р. Начало работ по перепланировке Парижа (создание центральной оси, композиция открытых пространств, система архитектурно оформленных улиц и площадей). Новое понимание города и его отражение в создании архитектурных ансамблей. Неоклассицизм — новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Стиль ампи́р как олицетворение политического могущества и военной славы Наполеона Бонапарта. Характерные черты стиля: парадный пафос императорского величия, монументальность, обращение к искусству императорского Рима и Древнего Египта, использование атрибутов римской военной истории. Ж. Ж. Суффло. Церковь Святой Женеьевы (Пантеон), колонна Великой армии на Вандомской площади в Париже (по выбору).

8. *Изобразительное искусство классицизма и рококо.* Никола Пуссен — художник классицизма. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого сечения. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» (обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики (обобщение ранее изученного). Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам (обобщение ранее изученного). А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического обобщения. Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

9. *Композиторы Венской классической школы.* Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма. Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (обобщение ранее

изученного). Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». Концерт для фортепиано с оркестром ре минор, героическое и лирическое начало музыки. Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью (обобщение ранее изученного). «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван Бетховен. Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. Симфоническая музыка композитора (Третья «Героическая» симфония, Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии). Сонаты — шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора» — по выбору с обобщением ранее изученного).

10. Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монферран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона (по выбору). Таврический дворец И. Е. Старова — наиболее известное произведение эпохи зрелого классицизма. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга. Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого воплощения, Исакиевский собор О. Монферрана (по выбору). Монументальные творения К. И. Росси: дворцово-парковый комплекс на Елагином острове, ансамбль площади со зданием Михайловского дворца, ансамбли Дворцовой и Театральной площадей, здания Сената и Синода (по выбору). «Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в Твери — начало творческой биографии Казакова. Сооружение увеселительных строений на Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору).

11. Искусство русского портрета. Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи русских портретистов. Мастера живописного портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и нравственной чистоты. Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов. Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и душевный образ молодой женщины. Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность

искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. История создания конного памятника Петру I (Медный всадник) Э. М. Фальконе и оригинальность его художественного решения. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина психологической характеристики образа. Скульптурные портреты М. И. Козловского. Памятник А. В. Суворову — первый памятник «некоронованной особе» (обобщение ранее изученного). Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому И. П. Мартоса на Красной площади в Москве. Отражение высокой патриотической идеи гражданского долга и подвига во имя защиты Отечества.

II. Художественная культура XIX века

12. *Неоклассицизм и модернизм в живописи.* Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Отражение античных традиций и революционных настроений современной эпохи в творчестве художника. «Клятва Горациев» — подлинный манифест живописи неоклассицизма (обращение к историческому жанру, аллегоричность и назидательность сюжета, использование античной атрибутики, лаконизм стиля, логически ясное построение композиции). Творчество К. П. Брюллова — крупнейшего представителя русской академической школы живописи. Художественный язык картины «Последний день Помпеи» (новизна трактовки исторического сюжета, мастерство психологической характеристики героев, особенности построения композиции, эффект двойного освещения, напряженность колорита). Многогранность дарования художника. Художественные открытия А. А. Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог творческой биографии художника. Особенности изображения персонажей, выражение общечеловеческой мечты об обретении истины. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа — важнейшего смыслового элемента в решении евангельской темы.

13. *Художественная культура романтизма: живопись.* Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности, зависимость от местных исторических условий и культурных традиций. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, выражение стихийного начала жизни через картины природы, культ прошлого (идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору). Неоготическая архитектура романтизма. Живопись романтизма и ее крупнейшие представители. Выразительные средства романтической живописи (яркость, насыщенность колорита, контрастность освещения, предельная эмоциональность, использование языка символов и намеков). Герой романтической эпохи, глубина проникновения в его внутренний мир. Образы романтического героя в портретном творчестве О. А. Кипренского («Портрет Е. В. Давыдова» и портреты героев Отечественной войны 1812 г.). История и современность глазами романтиков. Патриотический порыв участников Июльской революции в картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)». От реалистического факта к аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению. Судьба народа родной страны в картине Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Мастерство в передаче реальных масштабов народной трагедии. Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию прошлого. Особенности трактовки библейских и литературных сюжетов и их художественное воплощение (Д. Г. Россетти «Благовещение», Д. Э. Миллес «Офелия»). Тип романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни и неотвратимости катастроф. Созвучие природы с миром переживаний и чувств человека. Творчество К. Д. Фридриха: романтическая

символика картин, тема трагической затерянности человека в беспредельном мироздании («Монах на берегу моря»). Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский — «моря пламенный поэт». Идеал прекрасной и одухотворенной природы в творчестве художника. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с обобщением ранее изученного).

14. *Романтический идеал и его отражение в музыке.* Романтизм в западноевропейской музыке. Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Общность и различие музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование специфических музыкальных средств ее выражения. Новый философский взгляд на окружающий мир и человека. Герой романтической музыки — человек, способный выразить «мировую скорбь». Передача богатства внутреннего мира человека, внимание композиторов к сфере его чувств и переживаний. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. Создание программной музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). Красота и самобытность народного искусства — основа для создания музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф. Шопена (по выбору). Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление традиционных жанров классицизма (Восьмая «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору). Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору). Усложнение языка и форм музыки в поэзии романтизма. Неоклассицизм в европейской музыке. Р. Вагнер — реформатор оперного жанра. Обращение к историческому прошлому в творчестве композиторов-романтиков. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга» как отражение эволюции философских, эстетических и политических взглядов композитора. Обращение к древнему немецкому эпосу, его созвучие современной жизни. Идея губительной власти денег — основа оперного цикла. Зигфрид — жертва коварства и злых сил, его любовь к Брунгильде. Поиск новых музыкальных форм и их творческое воплощение. Раскрытие символики действия через разработку лейтмотивов (огня, судьбы, меча). Современное звучание музыкальных произведений Р. Вагнера. Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»), «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни скальда») — по выбору. Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.

15. *Зарождение русской классической музыкальной школы.* Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики. Романсовый цикл «Прощание с Петербургом». Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору). Рождение русской национальной

оперы. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

16. *Реализм — направление в искусстве второй половины XIX в.* Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе. Эстетика реализма и натурализм. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип реалистического искусства. Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека. Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»). Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и социалистический реализм XX в.).

17. *Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма.* Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских художников-реалистов. Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе «Похороны в Орнане» и ее роль в становлении реализма в изобразительном искусстве. Своеобразный «групповой портрет» французского общества середины XIX в., глубина художественного обобщения. «Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий смысл. История и реальность в творчестве О. Домье. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. Домье — выдающийся мастер литографии, их критическая направленность и художественное мастерство. «Улица Транснонен» как авторский протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.

18. *Русские художники-передвижники.* Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» в Академии и образование «Артели». Организация, цели, программа и форма деятельности. Обращение к социальной тематике в творчестве передвижников. Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар» — первое изображение рабочего человека в русском искусстве. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова («Проводы покойника»). Развитие жанра реалистического пейзажа. И. И. Шишкин — певец русского леса («Лесные дали», обобщение ранее изученного). Реалистические пейзажи И. И. Левитана и их лирическая направленность. Скорбная тема народного страдания в картине «Владимирка». Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов (по выбору). Реалистическая живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Жанровое и тематическое многообразие творчества Репина. Особенности изображения народа в картине «Бурлаки на Волге». «Историческая картина на современный сюжет». Галерея народных типов в картине «Крестный ход в Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным характеристикам героев. Достоверность изображения исторических событий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах И. Е. Репина: «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо

турецкому султану». Искусство портрета: портреты композитора М. П. Мусоргского и писателя Л. Н. Толстого. Многогранность творческого дарования художника. Вклад В. И. Сурикова в развитие исторического жанра русской живописи. Внимание к исторически значимым, переломным моментам в жизни России, их сложность, трагизм и психологическая глубина. Мастерство в раскрытии исторических закономерностей общественного развития, выявление сути внутренних национальных противоречий. Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. Соотношение истории и современности на примере картины «Утро стрелецкой казни», мастерство ее художественного решения. Трагедия семьи и человека в картине «Меншиков в Березове». Отражение мятущегося народного духа России в картине «Боярыня Морозова». Характерные особенности произведений позднего творчества В. И. Сурикова («Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин»). Многогранность таланта художника.

19. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства. Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество, обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением ранее изученного). Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины «Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. Восточные мотивы в сюите «Шехеразада». Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх «Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (по выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кашей Бессмертный» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору). «Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии). Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору с обобщением ранее изученного). Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фортепианные пьесы «Детский альбом» и «Времена года» как музыкально-живописные картины композитора (по выбору с обобщением ранее изученного). Романсы Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...», «Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).

III. Художественная культура конца XIX—XX в.

20. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. «Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в живописи. Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в

возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне («Сток сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору). Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Порт-Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни большого города. Повседневная жизнь человека. Повышенное внимание художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де ла Галет». Мастерство в создании женских портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»). Последователи импрессионистов: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек. Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из художников. Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи цвета и света в творчестве П. Сезанна («Персики и груши»). Глубокий философский смысл и эмоциональность произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). К. А. Коровин, В. А. Серов и И. Э. Грабарь — последователи импрессионизма в русской живописи.

21. *Формирование стиля модерн в европейском искусстве.* Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве А. ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн. Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с окружающей средой. В. Орта — «совершенный зодчий искусства модерн». Использование природных мотивов орнаментов — характерная примета стиля архитектора. Дом Тасселя — первый образец «чистого модерна». Архитектурные шедевры А. Гауди. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору с обобщением ранее изученного). Модерн Ф.О. Шехтеля. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры русского

модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф.О. Шехтеля.

22. *Символ и миф в живописи и музыке.* Художественные принципы символизма. Непримируемый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и невидимым. Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна-Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в портретном творчестве М. А. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»). Картина М. А. Врубеля «Демон сидящий» — выражение идеала и мечты художника. Особенности трактовки проблемы добра и зла, жизни и смерти. Мастерство символического обобщения, особенности художественного решения картины. Эволюция темы Демона. Тема природы и ее символическое звучание. Картина «Сирень» как символ духовной связи человека и природы, гимн красоте мироздания. Портретное творчество Врубеля. Особенности стилизованного решения «Портрета С. И. Мамонтова». Творчество В. Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы» как воплощение символизма в русской живописи. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Вера во всемогущую силу искусства как основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное воплощение. Новаторский характер музыки Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков духовного начала в искусстве и жизни. «Поэма экстаза» — гимн всепобеждающей мощи человеческого духа. Глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») и ее символическое звучание. Воплощение идеи синтеза искусств, соединение звука и света. Значение творчества А. Н. Скрябина.

23. *Художественные течения модернизма в живописи.* Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Танец» (по выбору). Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов. «Авиньонские девицы» П. Пикассо — программная картина кубизма и своеобразная метафора авангардного искусства XX в. Проблема формы, пространства и движения в кубистических произведениях художника. Дальнейшее развитие творческих принципов кубизма. Специфика жанра натюрморта («Натюрморт с соломенным стулом») и портрета («Портрет Амбруаза Воллара»). Разносторонность и многогранность творческого дарования П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. Сюрреализм в живописи (Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору). «Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Испании», «Постоянство памяти», «Озаренные наслаждения», «Сновидение, вызванное

полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в творчестве С. Дали (обобщение ранее изученного).

24. *Русское изобразительное искусство XX в. Художественные объединения начала века.* Русское изобразительное искусство начала XX в. Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. Смещение мечты и реальности в произведениях художников. Картина П. В. Кузнецова «Голубой фонтан» как символическое воплощение великого таинства рождения и вечного круговорота жизни. Творческое объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России. Художники «Бубнового валета»: между Сезанном и авангардом. Влияние древнерусского и народного искусства на их творчество. Специфика жанра портрета и натюрморта. Натюрморты И. И. Машкова как пример гиперболизма и гротеска в искусстве. Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского (импресси, импровизации и композиции). Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий. Супрематизм К. С. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи («Супрематизм», «Девушки в поле», «Уборка ржи», «Крестьянка» — по выбору). «Аналитическое искусство» П. Н. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека («Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула весны», «Пир королей» — по выбору). Искусство советского периода. План монументальной пропаганды советского правительства и создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов. Произведения Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Дейнеки, К. С. Петрова-Водкина, М. Б. Грекова, Б. В. Иогансона (по выбору). Скульптура советского периода: творчество И. Д. Шадра, А. Д. Матвеева, С. Д. Лебедевой (по выбору). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве. Развитие традиций и новаторство в скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны. Военно-патриотическая тема в творчестве А. А. Дейнеки (С. В. Герасимова, А. А. Пластова, Б. М. Неменского — по выбору).

25. *Архитектура XX в.* Новые идеи и принципы архитектуры XX в. От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливена — подлинный переворот в искусстве архитектуры. Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Корбюзье — создатель «всемирного стиля» архитектуры XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла Савой в Пуасси: изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека («машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги Корбюзье в области градостроения (обобщение ранее изученного). Развитие конструктивизма в СССР. Создание оригинальных архитектурных проектов в крупнейших городах России. В. Е. Татлин — основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи Татлина и их реальное воплощение. Выразительные возможности «контррельефов». Модель памятника III Интернационалу — главное творение архитектора, выражающее идеи революционной эпохи и устремленности в будущее. «Органическая архитектура» Ф. Л. Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение. Вилла Э. Кауфмана «Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. «Прерийный стиль» в архитектурных фантазиях Райта. Оригинальность архитектурного решения Музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Новизна и оригинальность архитектурных решений, уникальность стиля «элегантных кривых линий» и «поэзия формы». Мечта об «идеальном городе» и ее реальное воплощение в творчестве (на примере г. Бразилия). Поиски национального своеобразия

современной архитектуры. Гениальная простота и удивительная зрелищность произведений О. Нимейера, его значение в истории развития архитектуры.

26. *Театральная культура XX в.* Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических решений. Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на сцене Московского художественного театра (по выбору с обобщением ранее изученного). Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры актера в «эпическом театре». Зонги и их художественная роль в театральных постановках. Композиционное решение драматургии Брехта. Значение и дальнейшее развитие художественных принципов «эпического театра» режиссерами разных стран. Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90-х гг. Творческие поиски и достижения (по выбору с обобщением ранее изученного). Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л.А.Додина, П.Н.Фоменко, М.А.Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору).

27. *Шедевры мирового кинематографа.* Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. Шедевры эпохи становления мирового киноискусства (по выбору). Первые ленты отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я.А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В.И.Пудовкина (по выбору). Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного). Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч. Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с обобщением ранее изученного). Традиции Ч. Чаплина в современном кинематографе. «Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Программный фильм Р. Росселлини «Рим — открытый город». Трагизм военных событий и героическая деятельность участников национального Сопротивления. Творчество Ф. Феллини и его связь с неореализмом. Мир Феллини — мир открытых возможностей для человека. Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера. Мотив дороги (рока и судьбы, детства, творчества, одиночества человека, моря — по выбору). Искусство актерской игры (Д. Мазина, М. Мastroяни). Способы организации пространства и времени, искусство монтажа. Характерные особенности и лучшие достижения мирового и российского кинематографа (по выбору). Шедевры киноискусства, его выдающиеся режиссеры и актеры. Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура. Кинематограф стран Латинской Америки.

28. *Музыкальная культура России XX в.* Музыкальный мир С.С.Прокофьева. Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван

Грозный» — по выбору с обобщением ранее изученного). Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее изученного). Оперное и балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям (обобщение ранее изученного). Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в творчестве композитора. Радикальное обновление музыкального языка. Творчество А. Г. Шнитке и проблемы сохранения духовного начала в человеке. Феномен бардовской песни. Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. И. Визбор — по выбору).

29. *Стилистическое многообразие западноевропейской музыки.* Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония. Искусство джаза и его истоки. Спиритизм, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджеральд, Д. Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернштейна. Рок- и поп-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э.Пресли. Рок-музыка «Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) — по выбору. Творчество Ж. М. Жарра — основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу. Альбом «Охугене» («Кислород»), его особая популярность у слушателей.

3. Планируемые результаты освоения программы учебного курса

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, обучение на занятиях по мировой художественной культуре направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
- накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;

- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельная оценка достигнутых результатов.

Предметные:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование изученного материала, информации, полученной из разных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического кругозора;
- реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных материалов и выразительных средств искусства в своем творчестве.

4. Тематическое планирование

№ п/п	Название раздела/ темы	Количество часов
1	Художественная культура Нового времени	15
2	Художественная культура XIX века	8
3	Художественная культура конца XI - XX века	10
4	Повторение	1
	Итого:	34

5. Поурочное планирование

№	Тема урока	Количество часов
1	Стилевое многообразие искусства 17-18 веков.	1
2	Архитектура барокко.	1

3	Московское барокко В.В. Растрелли.	1
4	Изобразительное искусство барокко.	1
5	Классицизм в архитектуре Западной Европы.	1
6	Архитектура России: Москва.	1
7	Архитектура России: Петербург.	1
8	Обобщающий урок.	1
9	Изобразительное искусство классицизма и рококо.	1
10	Реалистическая живопись Голландии.	1
11	Русский портрет 18 века.	1
12	Музыкальная культура барокко.	1
13	Композиторы Венской классической школы.	1
14	Театральное искусство 17-18 веков.	1
15	Урок обобщения и повторения.	1
16	Романтизм	1
17	Изобразительное искусство романтизма	1
18	Реализм. Изобразительное искусство реализма.	1
19	Живопись импрессионизма	1
20	Многообразие стилей зарубежной музыки.	1
21	Русская музыкальная культура.	1
22	Пути развития западноевропейского театра.	1
23	Русский драматический театр.	1
24	Искусство символизма. Искусство модернизма.	1
25	Архитектура: от модерна до конструктивизма.	1
26	Основные направления развития зарубежной живописи.	1
27	Мастера русского авангарда.	1
28	Зарубежная музыка 20 века.	1
29	Музыка России 20 столетия.	1
30	Зарубежный театр 20 века.	1
31	Российский театр 20 века.	1
32	Становление и расцвет мирового кинематографа.	1
33	Итоговая контрольная работа	1
34	Повторение	1

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

1. Программы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы: составитель: Данилова Г.И. /М.: «Дрофа» 2009
2. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура»: От XVII века до современности. 11 класс/ Г.И: Данилова: М., «Дрофа», 2012
3. Учебник Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 кл.. Базовый уровень: учеб.для общеобразовательных учреждений/Г.И. Данилова. - 8-е изд.- М.: «Дрофа», 2020

Список цифровых образовательных ресурсов:

1. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
4. ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
5. ЦОР «Мировая художественная культура»
6. Электронные пособия: «Учимся понимать живопись»,
7. «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
8. «Шедевры русской живописи», «Учимся понимать музыку»

9. «История древнего мира и средних веков»
10. Электронный вариант уроков МХК История развития архитектуры и скульптуры»
11. «Архитектура»

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.if-art.com/> - галереи живописи, фотографии и скульптуры
2. <http://www.visaginat.narod.ru/> - галерея ИЗО по эпохам и стилям;
3. <http://www.museum.ru> - портал музеев России, переход на официальные сайты музеев городов России;
4. <http://eurotour.narod.ru/index.html> - виртуальные путешествия по странам мира;
5. <http://artclassic.edu.ru> - Коллекция "Мировая художественная культура" Российского общеобразовательного портала.
6. Портал «Архитектура России» — <http://www.archi.ru>
7. Портал «Культура России» — <http://www.russianculture.ru>
8. Портал «Музеи России» — <http://www.museum.ru>
9. История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура — <http://www.archi-tec.ru>
10. История изобразительного искусства — [http:// www.arthistory.ru/](http://www.arthistory.ru/)
11. Энциклопедия живописи и графики — art.catalog.ru
12. Музеи Московского Кремля — <http://www.kremlin.museum.ru>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555895

Владелец Субботина Елена Владимировна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026