

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РГБУ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

Решение Ученого совета
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
от «28» декабря 2017 г.
Протокол № 30

ПРОГРАММА
КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Направление
Педагогическое образование 6.44.03.05 (050100.62)
Профиль подготовки
«Мировая художественная культура»
Квалификация:
Учитель МХК

**Черкесск
2019 г.**

Учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных учреждений.

Программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» 6.44.03.05 профиль подготовки «Мировая художественная культура», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 46

Составитель:

Ст. преподаватель Карасов А.П-Г.

Пояснительная записка

Назначением программы профессиональной переподготовки является комплексная методическая, психолого-педагогическая, информационно-технологическая подготовка специалиста к деятельности в качестве учителя МХК в образовательной организации.

Программа предназначена для учителей средних общеобразовательных школ, преподавателей профессиональных учебных заведений. Программа также может быть использована для переподготовки преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов по предметам гуманитарных и социально-экономических циклов.

На обучение принимаются специалисты с средним и высшим профессиональным образованием, желающие приобрести углубленные знания в области гуманитарных и социально-экономических дисциплин, педагогики, психологии, дидактики и современного состояния информационных технологий, их практического применения в своей работе, которые нацелены на передачу полученных знаний для научно-методической поддержки преподавателей образовательного учреждения.

Реализация данной программы обеспечивает расширение сферы деятельности педагогов – профессионалов. Программа предусматривает формирование у преподавателей навыков преподавателя МХК образовательного учреждения путем повышения уровня их подготовленности для применения современных научных, информационных профессионально-ориентированных технологий в области образования.

Профессиональная переподготовка по данной программе является дополнительным профессиональным образованием, которое дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности, что подтверждается дипломом о профессиональной переподготовке установленного образца РГБУ

ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения работников образования», при условии успешного выполнения учебного плана и прохождения слушателем итоговой аттестации.

Сферой деятельности специалиста, прошедшего профессиональную переподготовку по данной программе, являются учреждения среднего профессионального образования различных форм собственности; школы, учреждения, организации, предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами преподавания. Видами профессиональной деятельности преподавателя истории и обществознания являются: преподавательская; научно-методическая; организационно-управленческая; культурно-просветительная.

Специалист, освоивший данную программу должен быть готов:

- осуществлять обучение школьников и студентов мировой художественной культуре в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
- эффективно использовать в учебном процессе современные технологии обучения, в том числе информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников;
- участвовать в разработке образовательных программ и нести ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
- организовывать контроль знаний обучаемых;
- формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, готовить их к применению полученных знаний в практической деятельности;
- организовывать и контролировать работу преподавателей по внедрению информационных технологий в учебный процесс;
- создавать информационную базу учебно-методического оснащения конкретных учебных дисциплин;

- участвовать в научной и учебно-методической деятельности образовательного учреждения;
- организовывать работу преподавателей с использованием новых информационных технологий и глобальных информационных сетей;
- обеспечивать выполнение учебных планов и программ, соблюдать требования безопасности труда в учебном процессе;
- соблюдать права и свободы обучающихся;
- повышать свою профессиональную квалификацию.

Специалист, освоивший программу, должен знать:

- содержание и методику преподавания мировой художественной культуры в среднем профессиональном и среднем общеобразовательном учреждении;
- научные основы организации образовательного процесса в среднем профессиональном и среднем общеобразовательном учреждении;
- методики применения новых информационных технологий в образовательном процессе;
- пути приобщения школьников и студентов к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, формирования активного отношения к миру.

Настоящая Программа реализуется с частичным отрывом от работы.

Нормативный срок освоения дополнительной образовательной профессиональной программы переподготовки при очной форме обучения составляет 3 месяца.

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя устанавливается 280 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.

Раздел 1. Характеристика программы

1.1. В основе данной программы лежат следующие принципы:

- развития образования и профессионального саморазвития преподавателя;
- гуманизации и демократизации образования;
- модернизации содержания и технологий образования,
- открытого информационного пространства,
- глобальной информационной сети,
- единой информационной образовательной среды,
- информационных технологий учебного назначения.

1.2. Программа разработана с методологических позиций системного подхода к образованию и профессиональной педагогической деятельности на основе модульно-компетентностного подхода.

1.3. Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме государственного экзамена.

1.4. Реализация программы осуществляется высококвалифицированными педагогическими кадрами, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью.

1.5. Учитывая особенности работы с взрослой аудиторией, изложение материала предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов, практических действиях и т.д.

Для реализации программы предлагается использовать все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и методов учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; ознакомление с передовым опытом преподавания; изучение новых программных систем и продуктов в форме мастерских;

моделирование и анализ ситуаций; работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие формы, направленные на получение опыта практического применения информационных и коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды учреждения.

Цель реализации программы

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности – исторического и обществоведческого образования на основе обновленного содержания и современных технологий в соответствии с требованиями ФГОС по профилю подготовки мировой художественной культуры для приобретения квалификации «Учитель мировой художественной культуры ».

2. Планируемые результаты обучения

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих компетенций:

1. Общие компетенции (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности,

применять методы математической обработки информации,
теоретического и экспериментального исследования

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;
- способен логически верно построить устную и письменную речь;
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
- уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- владеет основами речевой профессиональной культуры;
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания;

Профессиональные компетенции (ПК)

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях(ПК-1);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения(ПК-2);
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального

- самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии(ПК-3);
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса(ПК-4);
  - готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса(ПК-5);
  - способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников(ПК-6);
  - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности(ПК-7);
  - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий(ПК-8);
  - способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности(ПК-9);
  - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности(ПК-10);
  - способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности(ПК-11);
  - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий(ПК-12);

1.3 Категория слушателей: учителя с высшим образованием, со средним

специальным образованием.

1.4 **Трудоемкость обучения:** 280 часов, 6 часов в день

1.5 **Форма обучения:** очная

2. Учебный план

№ п/п	Наименование разделов дисциплин	Общая и трудо-емкость, ч	По учебному плану дистанционные занятия, ч		Самостоятельная работа слушателей, ч	Форма контроля
			Лекции, ч	Практические занятия, ч		
1.	Общая педагогика	14	7	5	4	Зачет
2.	Нормативно-правовые основы образовательной деятельности	10	4	3	3	Зачет
3.	Общая психология	12	6	5	3	Зачет
4.	Теория и методика обучения и воспитания	12	5	4	3	Зачет
5.	Психологические основы учебной деятельности	10	4	3	3	Зачет
6.	Педагогическая конфликтология	10	4	3	3	Зачет
7.	Современный подход к проектированию урока в условиях реализации ФГОС	10	4	3	3	Зачет
8.	Основы специальной педагогики	10	4	3	3	Зачет
9.	Основы специальной	10	4	3	3	Зачет

	психологии					
10.	Инклюзивное и интегрированное образование	8	4	3	3	Зачет
11.	Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20	10	6	4	Зачет
12.	Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20	10	6	4	Зачет
13.	Народная культура	20	10	6	4	Зачет
14.	Искусство Древнего Востока. Египет	20	10	6	4	Зачет
15.	Искусство Индии, Юго-восточной Азии и Дальнего Востока. Искусство стран Ислама	20	10	6	4	Зачет
16.	Раннехристианское искусство. Искусство Византии.	20	10	6	4	Зачет
17.	Европейское искусство эпохи возрождения	20	10	6	4	Зачет
18.	Западноевропейское искусство	20	10	6	4	Зачет
Итоговая аттестация		4	Экзамен			
ИТОГО		270				

3. Учебно-тематический план

№ тем	Наименование модулей и тем	Кол-во часов	Лекции	Практические занятия, семинары	Самостоятельные работы	Форма контроля
Базовая часть						
1.	Р Нормативно-правовой.					
1	Модуль 1. Государственная политика в сфере образования	6	2	2	2	3 зачет №1
.1	1 Основы трудового законодательства	2	2			
.2	1 Нормативно-правовая база в области образования	2			2	
.3	1 Новые подходы к аттестации педагогических кадров	2		2		
2	Р Психолого-педагогический					
2	Модуль 2. Психолого-педагогический модуль.	12	4	2	6	зачет №2
.1	2 Педагогика образования и воспитания	2	2			
.2	2 Компетентностный подход в образовании	2			2	
.3	2 Профессиональная Компетентность педагога. Профессиональный стандарт педагога.	2			2	
.4	2 Психология личности	2	2			
.5	2 Психология обучения и воспитания.	2			2	

.6	2	Современные педагогические технологии	2		2			
		Модуль 3. Актуальные проблемы преподавания мхк	2	1	2	4	6	зачет №3
.1	3	Новые приоритеты в преподавании мхк	2	2				
.2	3	Работа с одаренными школьниками. Олимпиадное движение	2			2		
.3	3	Технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса.	2			2		
.4	3	Технология создания электронного портфолио педагога	2			2		
.5	3	Технологии активизации и интенсификации Деятельности учащихся.	2		2			
Профильная часть								
Раздел 3. Предметный								
		Модуль 4. Мировая художественная культура	20	1	8	30	Э	кзамен №1
.1	4	Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20			2		
.2	4	Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20	2				
.3	4	Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20	2				
.4	4	Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20	2				
.5	4	Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20	2				
.6	4	Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20		2			
.7	4	Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20		2			

	культуры в школе					
.8	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20	2			
.9	4 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20			2	
.10	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20			2	
.11	4 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20			2	
.12	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20		2		
.13	4 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20		2		
.14	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20			2	
.15	4 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20			2	
.16	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20			2	
.17	4 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе	20			2	
.18	4 Краткая история отечественной культуры с древности до начала XX века	20			2	
.1	9 Информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения истории и обществознанию.	2	2			
.2	9 Использование возможностей сети Интернет на уроках истории и обществознания	2			2	

9	Использование интерактивной доски на уроках истории и обществознания.	2	2		
.3	Контрольно-зачетная сессия	0	1		
	<i>Стажировка по предмету</i>	6			
Итоговая аттестация					
	Экзамен	4			
	Итого	2			

Содержание программы

Базовая часть

Раздел 1. Нормативно-правовой.

Модуль 1. Государственная политика РФ в сфере образования.

1.1 Основы трудового законодательства. ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные стандарты основного общего образования и среднего общего образования как нормативная основа общего образования.

1.2 Нормативно-правовая база в области образования.

1.3 Новые подходы к аттестации педагогических кадров.

Раздел 2. Психолого-педагогический.

Модуль 2. Психолого-педагогический модуль.

2.1 Педагогика образования и воспитания. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. Общие формы организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Системно-деятельностный подход к организации и осуществлению педагогических процессов. Особенности проектирования педагогического процесса в условиях введения ФГОС.

2.2 Компетентностный подход в образовании.

Сущность понятий «компетенция» и «компетентность» в образовании. Компетенция как социальное требование (норма) к образовательной подготовке учащихся. Компетентность как овладение учеником соответствующими компетенциями и совокупность личностных качеств ученика, обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере. Сущность компетентностного подхода в построении педагогического процесса. Иерархия компетенций. Деятельностная форма представления компетенций как структурная основа построения образовательных стандартов и учебных программ.

2.3 Профессиональная компетентность педагога. Профессиональный стандарт педагога. Понятие о профессиональной компетентности учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура профессиональной компетентности педагога. Содержание теоретической готовности учителя. Содержание практической готовности учителя. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство. Уровни сформированности умений. Профессиональный стандарт педагога.

2.4 Психология личности. Психология личности. Компоненты структуры личности: направленность, способности, темперамент, характер. Факторы развития личности. Стадии личностного развития (социализации). Влияние психофизиологических изменений в подростковом и юношеском возрасте на ход и содержание социализации.

2.5 Психология обучения и воспитания.

Психологические основы обучения. Психология учебной деятельности. Структура и возрастная динамика межличностных отношений. Межличностные отношения в образовательных системах. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Примерные вопросы 1. ФГОС: структура и содержание.

2.6 Современные педагогические технологии.

Модуль 3. Актуальные проблемы преподавания мировой художественной культуры.

3.1 Новые приоритеты в преподавании МХК.

3.2 Работа с одаренными школьниками. Олимпиадное движение.

3.4 Технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса. Модульные технологии обучения. Принципы моделирования курса мхк. «Перевернутый класс»: организация урока мхк. Разработка урока. Смешанное обучение. Особенности смешения технологий.

3.5 Технологии активизации и интенсификации деятельности учащихся.

Технологии развития критического мышления на уроках мхк.

Технология дебатов. Особенности подготовки и проведения дискуссий на уроках мхк.

Проектные технологии в курсах мхк. Игровые технологии на уроках мхк.

Модуль 4. Мировая художественная культура

Тема: Художественная культура эпохи средневековья.

Введение.

Своеобразие средневековой художественной картины мира, ее теоцентристский, символично-догматический характер. Дуалистическое сосуществование церковного и светского начал в художественной культуре, их взаимодействие. Роль художественного канона.

Философско-эстетическое самосознание средневековой художественной культуры.

Особенности синтеза искусств в эпоху средневековья; соотношение видов и жанров в рамках канонической культуры.

Роль средневекового искусства в развитии мировой художественной культуры.

Художественная культура Западной и Восточной Европы.

Духовная культура западноевропейского средневековья как результат столкновения и взаимодействия культур «варварских» народов, античного наследия и Востока. Роль католицизма как особой ветви христианства и особенности развития художественной культуры Западной Европы.

Хронология и периодизация развития художественной культуры – дороманский (VI-IX вв.), романский (XI-XII вв.), готический (XIII-XIV вв.) периоды.

Архитектура в системе искусств средневековой Европы, ее доминирующее значение. Образный строй и конструктивное решение романских и готических соборов. Пути развития европейской средневековой архитектуры. Романский стиль, его отличительные особенности в облике католических церквей (Аббатская церковь с Аахене, собор Нотр-Дам в Пуатье, собор в Пизе), их конструктивное решение и художественные особенности.

Появление и развитие готического стиля (собор Парижской Богоматери, собор в Шартре, собор в Реймсе как наиболее яркое воплощение различных этапов французской готики).

Место скульптуры в храмовом зодчестве.

Музыка в системе христианского богослужения. Значение органа в католическом богослужении. Месса - высшее достижение музыки средневековья, ее основные песнопения, их смысл.

Литургическая драма: метрическое разнообразие стихотворных текстов, сольные речитативы, хоровые кульминации. Проникновение народного, светского начала в жанр литургической драмы.

Основные литературные жанры: проповеди, агиографии, эпистолы, апологии, бестиарии, бревиарии. Рукописная книга, характер ее оформления. Миниатюры как памятники истории культуры, быта, научных знаний.

Героический эпос и его место в художественной культуре средних веков. Формирование героического эпоса и его особенности. Героический эпос как целостная картина народной жизни. «Песнь о Роланде» - эпическая поэма средневековой французской литературы. «Песнь о Нибелунгах» - немецкий героический эпос.

Рыцарский роман и его связь со средневековым народным эпосом.

Поэзия вагантов, трубадуров, миннезингеров как характерное явление художественной культуры средних веков.

Гуманизм средневековой лирической поэзии, ее значение для развития гуманизма Возрождения и искусства романтизма.

Формирование нового идеала в искусстве Византии. Константинополь как центр православия. Роль античного наследия.

Ведущее значение культовой архитектуры в художественной системе средневековья и пути формирования христианского храма. Художественно-образная основа христианской культовой архитектуры. Храм как символ гармонии небесного и земного. Каноническое значение частей храма. Символика алтаря.

Собор святой Софии в Константинополе – выдающийся образец византийской архитектуры, его конструктивные и художественные особенности.

Византийский канон и византийская эстетика в изобразительном искусстве Восточной Европы. Виды византийской религиозной живописи. Равенна – центр искусства мозаики.

Фреска как более легкий способ живописного покрытия стен, ее преобладание над мозаикой.

Формирование изобразительной системы в византийской иконе. Символика иконы, ее выразительные средства.

Византийская литература, духовные и светские жанры: теологические трактаты, ораторские произведения, всемирные хроники, агиография, эпистолография, поэзия гимнов. Народный эпос, апокрифы, сатирическая и лирическая поэзия. Искусство книги. Прикладное искусство.

Всемирно-историческое значение художественного наследия Византии.

Древняя Русь.

Языческие верования древних славян, мифология, роль обрядов. Крещение Руси, христианское мировоззрение как государственная религия. Феномен двоеверия и его художественное отражение в культуре Киевской Руси.

Архитектура как один из ведущих видов искусства в художественной культуре Древней Руси. Религиозное и эстетическое содержание древнерусской архитектуры. Византийские и романские влияния как истоки своеобразия древнерусской архитектуры. Типологическая общность храмовой архитектуры, монументальной живописи, иконописи и музыки в синтезе литургического действия. Тесная связь древнерусской архитектуры и народного быта.

Особенности структуры планирования древнерусских городов. Взаимодействие форм деревянного и каменного зодчества. Многообразие типов сооружений: крепости, храмы, княжеские палаты, жилища горожан и крестьян.

Древнерусская икона как предмет культа, ее место в живописном убранстве храма. Иконостас как русское явление. Его догматический смысл, структура, художественные особенности. Темы и сюжеты древнерусской живописи. Иконография. Символика. Феофан Грек. Андрей Рублев. Симон Ушаков.

Музыка в системе православия как часть синтетического религиозного действия. Особенности православной музыки. Знаменный распев как единая стилевая система в церковном пении. Развитие церковного пения от речитативов к мелодической линии большого диапазона.

Колокольный звон как типично национальное явление в русском богослужении. Типы и виды колоколов и колокольного звона.

История развития русской музыки до XVII века.

Истоки и особенности древнерусской литературы, ее главные темы. Герой древнерусской литературы и его особенности. Основные произведения древнерусской литературы.

«Повесть временных лет» и ее особенности: коллективное авторство, переплетение взглядов феодальной знати и народных воззрений на русскую историю, черты эпоса и лирики.

«Слово о полку Игореве», «Задонщина»: историческая основа, особенности художественно-образного языка.

Возникновение и развитие светских жанров литературы. Историко-бытовая повесть, переводной роман, послания, былинный эпос.

Культурно-историческое значение художественных ценностей Древней Руси; ее культурные связи с Востоком и Западом.

Тема: Культура эпохи Возрождения .

Введение.

Гуманизм как определяющее мировоззрение в развитии художественной культуры Западной Европы XIV-XVI веков. Возрождение и средние века как противопоставление двух видов культур. Возрождение и античность.

Периодизация культуры Возрождения: Проторенессанс (XIII-XIV вв.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (1490-е гг. – первая треть XVI в.), Позднее Возрождение (после 1530 г. вторая половина XVI в.).

Джотто как выразитель нового ощущения человеческого достоинства. Фрески Джотто в Падуе и Флоренции. Данте и Джотто и их место в развитии идей Возрождения в Италии.

Возрождение в Италии.

Развитие ренессансного искусства в городах Италии. Архитектурные и скульптурные шедевры Флоренции (Донателло, Брунеллески). Новое понимание пространства в городской архитектуре. Возрастание роли живописи. Реформатор живописи Мазаччо, живописец Пьеро Делла Франческа.

Живопись раннего Возрождения. Местные художественные школы – Флорентийская, Венецианская, Умбрийская, Феррарская. Полотна Б.Гоццоли, Д.Гирландайо, Д. Беллини и др.

Рационализм художественного метода. Роль перспективы. Воскрешение античных образов (С. Боттичелли).

Высокое Возрождение. Широта и многогранность искусства, гуманистическое представление о человеке, психологизм.

Титаны Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

Универсальность гения Леонардо да Винчи. Мадонны Леонардо да Винчи, их жанровый характер, композиционная ясность и уравновешенность, возвышенность и одухотворенность. Значение светотени и пейзажных фонов. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и новая возрожденческая трактовка сюжета.

Идеал красоты и душевной чистоты в живописи Рафаэля – «Сикстинская мадонна». Фрески Рафаэля в Ватикане. «Афинская школа» Рафаэля – программа ренессансного гуманизма.

Микеланджело как ваятель, живописец и поэт. Особенности скульптурного метода Микеланджело. Росписи Сикстинской капеллы. Ощущение трагичности заката культуры Возрождения в работах Микеланджело.

Соотношение архитектуры и изобразительного искусства в культуре Ренессанса.

Развитие региональных школ и стилей. Своеобразие Возрождения в Венеции и его связь с последующим развитием европейской живописи. Венецианская школа живописи: Веронезе, Джорджоне, Тициан.

Искусство позднего Возрождения. Наступление феодальной реакции и общий кризис гуманистической культуры Возрождения. Развитие маньеризма. Осмысление драматических противоречий эпохи позднего Возрождения в живописи Тициана, Микеланджело, Тинторетто.

Творчество П. Веронезе. Живопись Караваджо и его школы.

Возникновение академий художеств.

Северное Возрождение.

Основные черты бюргерской культуры Германии и Нидерландов. Устойчивость традиций средневековой культуры, их тесное переплетение с новым гуманистическим мировоззрением. Ведущая роль живописи. Появление станковой картины. Преобладание портретной и жанровой живописи.

Творчество братьев Г. и Я. Ван Эйков. Гентский алтарь: сложность композиционного построения, сюжеты, особенности колорита.

И. Босх - личность и особенности мировоззрения, сложность живописного языка. Триптих Босха – «Сад наслаждений», «Рай», «Ад» - евангельская проблематика и гуманистическая основа сюжетов.

Национальные корни творчества П. Брейгеля-старшего. Его циклы «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей» - критика пороков и недостатков общества. «Слепые» - как самое выдающееся и загадочное произведение П. Брейгеля.

А.Дюрер. Личность художника, его мировоззрение, разносторонность дарования. Теоретические штудии Дюрера. Гравюра и разнообразие ее технических приемов. «Мастерские гравюры», глубина их философского содержания и сложность расшифровки, художественные особенности. Живописные произведения, автопортреты и образы современников.

Творческие искания Лукаса Кранаха Старшего. Жизнеутверждающее портретное мастерство Ганса Гольбейна Младшего.

Специфика становления художественной культуры Испании. Стилевой синкретизм испанской живописи. Творчество Эль Греко.

Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Духовная и светская музыка. Музыкальные жанры: месса, мотет, григорианский и протестантский хоралы, мадригал, канцона, качча, баллада. Широкое развитие инструментальной музыки (лютня, арфа, фидель, флейта, гобой, труба, орган). Композиторы и исполнители Джованни и Якопо. Виртуозный органист и композитор Ф. Ландино.

Ведущее положение итальянской музыки среди европейских музыкальных культур в эпоху Высокого Возрождения. Творчество великого представителя римской школы Палестрино – вершина хоровой полифонии строгого стиля. Мастера венецианской музыкальной школы. А. Виллард, А. И Дж. Габлиели.

Творчество композиторов Франции, Германии, Англии, Нидерландов.

Демократические жанры музыки Возрождения: шансон (Франция – К. Жакенен), песня (Германия – Хасслер), романс (Испания – М. Де Фуэнльяна).

Литература эпохи Возрождения.

Литература Возрождения в Италии, ее отличительные черты. Родоначальник гуманизма Ф.Петрарка. Становление принципов гуманизма в философии и литературе. Д. Боккаччо, его основное произведение «Декамерон». Творчество поэта Т.Тассо, его поэма «Освобожденный Иерусалим».

Выдающийся представитель французской литературы XVI века Ф.Рабле, его роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» - воплощение народного юмора и гуманизма.

Поэзия Ф. Вийона и П. Ронсара. Творчество М.Монтеня.

Английский театр до У. Шекспира. У. Шекспир – актер, драматург и поэт. «Ромео и Джульетта» - трагедия любви. «Гамлет» - трагедия прозрения. «Король Лир» - трагедия власти. Творчество У. Шекспира в мировой художественной культуре.

Рыцарские, пасторальные плутовские испанские романы как истоки реализма в творчестве М. Сервантеса. М. Сервантес и его роман «Дон Кихот».

Заключение.

Эпоха Возрождения, ее место в мировой художественной культуре. Значение художественных открытий. Научно-теоретическая основа творчества и практики Возрождения: теоретические сочинения об искусствах и природе творчества, учение о перспективе, учение о пропорциях человека. ДЖ. Вазири и его «Жизнеописания».

Новое осознание роли художника в обществе. Титанизм художественно-творческой личности.

Обобщение представлений о новом человеке в жанре портрета эпохи Возрождения.

Переработка прогрессивных достижений предшествующего периода культуры и создание принципиально новой художественно-образной системы – главный итог эпохи Возрождения в Западной Европе.

Тема: Методологические основы художественно-педагогического анализа произведений искусства.

Взаимосвязь эмоционального и рационального как методологический принцип анализа художественного произведения. Понятие содержания и формы в художественном произведении. Основные элементы художественного содержания (идея, тема). Основные элементы художественной формы (композиция, сюжет). Язык художественного произведения. Особенности художественного языка в различных видах и жанрах искусства. Понятие художественного метода в искусстве. Метод, направление, течение, стиль, манера. Историческая обусловленность смены методов и стилей в искусстве. Общая характеристика методов в художественном процессе. Художественные направления и стили, их характерные особенности.

Тема: Художественная культура XVII века.

Введение.

Место XVII века в мировой художественной культуре как самостоятельной фазы в ее развитии. Развитие философских представлений о мире как единстве Земли и Вселенной в ее бесконечном движении. Появление новых стилей: барокко, классицизма – и формирование реализма как нового творческого метода.

Формирование национальных художественных школ. Ведущее положение Италии, Франции, Голландии, Испании в художественной культуре XVII века, причины их расцвета и упадка.

Дальнейшее развитие традиционных видов и жанров искусства, появление новых (опера, бытовой жанр, натюрморт).

Литература.

Творчество английского поэта и мыслителя Д. Мильтона. Его поэма «Потерянный рай». Черты барокко и классицизма в поэмах «Возвращенный рай» и «Самсон-борец». Значение творчества Мильтона в подготовке идей Просвещения в контексте мировой художественной культуры.

Формирование классицизма в художественной культуре Франции. Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство» как обобщение теории классицизма.

П. Корнель и Ж. Расин как основоположники трагедии классицизма, их место во французской литературе.

Мольер – французский комедиограф, актер и реформатор сценического искусства. Его комедии «Тартюф или Обманщик», «Дон Жуан или Каменный гость», «Мизантроп». Значение Мольера в мировой художественной литературе.

Творчество испанского поэта и драматурга Лопе де Вега. Две группы пьес Лопе де Вега: героические драмы и комедии, их внутрияжанровое деление. Пьесы «Звезда Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев». Пьесы Лопе де Вега на сцене русского театра.

Борьба светского и религиозного мировоззрения в художественной культуре России. Переход от средневековой системы к новому художественному мышлению. «Повесть о Горе-Злосчастии» как пример конфликта, столкновения двух мировоззрений – старого уклада жизни и новых тенденций.

Усиление авторского начала в литературе XVII века. Протопоп Аввакум и его «Житие». Новаторский характер «Жития протопопа Аввакума»; разработка нового жанра; реалистическое изображение русского быта, демократизация языка.

Появление и распространение литературных произведений с занимательным сюжетом, их связь с литературой Западной Европы и Востока.

Изобразительное искусство.

Италия как главный цент формирования основных направлений в искусстве XVII века. Творчество М. да Караваджо, реформатора европейской живописи и основоположника реализма XVII века.

Итальянское барокко. Творчество Л. Бернини. Правдивая яркость образов Бернини-скульптора, особенности его пластического языка. Бернини как архитектор, его принципы барочного ансамбля.

П. Рубенс – глава фламандской школы живописи. Истоки и особенности его творчества: национальный колорит художественного языка, монументальность форм, величественность фигур, выразительность жестов, драматизм ситуаций. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на фламандскую и европейскую живопись XVII века.

Искусство А. Ван Дейка. Начало развития парадного портрета. Творчество Я. Йорданса. Ф. Снейдерс – один из ведущих мастеров фламандского натюрморта.

Искусство голландских мастеров среди художественных европейских школ. Портретное творчество Рембранта и его эволюция. Особенности композиции, цветового и светового решения его полотен. Психологизм образов, значение деталей, реалистическая трактовка сюжетов.

Формирование бытового жанра в Голландии. Творчество Г. Терборха, П. Де Хоха, Я. Вермеера Дельфтского.

Натюрморты голландских мастеров: П. Клааса, В. Хеды, А. Бейерена, В. Кальфа.

Особенности испанской художественной школы XVII века. Творчество Эль Греко. Веласкес как выдающийся мастер реалистического портрета и непревзойденный колорист.

Крупнейшие современники Веласкеса: Х.Рибера, Ф. Сурборан, Б. Мурильо.

Специфика исторического развития Франции XVII. Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Классический пейзаж в творчестве К. Лоррена.

Музыка.

Исторические предпосылки появления оперы в музыкальной культуре Италии. Первые оперы флорентийской камераты («Дафна» и «Эвридика»). Творчество Кл. Монтеверди и значение его оперы «Орфей» в истории музыкальной драмы.

Развитие оперного стиля в творчестве Ж. Люлли.

Г. Перселл и английская музыкальная драма.

Опера и развитие профессиональной инструментальной музыки XVII века. Появление новых музыкальных жанров (ричекар, канцона, каприччио, токката, fuga, вариации, партита, концерт). Начало программности в инструментальной музыке.

Орган – один из старейших музыкальных инструментов католической церкви. Связь органной музыки с духовными исканиями эпохи. Клавишные инструменты XVII века (клавикорды, клавесин, спинет, вирджинел).

Д. Скарлатти, его роль в формировании жанра сонаты. Новаторство музыкального языка его сонат.

Значение скрипичного искусства. Знаменитые скрипичные мастера XVII века (Н. Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери). А. Корелли и Д. Тартини – величайшие скрипичные композиторы и исполнители.

А. Вивальди и его творческое наследие.

Тема: Художественная культура эпохи Просвещения.

Введение.

Общая характеристика периода. Восемнадцатое столетие как исторический период и эпоха в развитии мировой художественной культуры. От Возрождения к Просвещению. Общее и специфическое в задачах Просвещения различных стран и народов. Поиски идеала справедливого устройства общества.

Искусство и его роль в утверждении просветительских идей. Творческий метод и направление как воплощение в искусстве идейно-нравственного и эстетического идеала эпохи – культурной доминанты исторического периода. Их проявление в творчестве художников разных стран, произведениях различных видов искусства.

Классицизм в литературе, этапы его развития. Просветительский классицизм.

Литература.

Основные жанры литературы Просвещения: философский роман, философская повесть, мемуары, роман в письмах, записки, дневники, автобиографии. Сочетание художественного и научного, роль документального факта. Рационализм и художественное преобразование жизни.

Английский просветительский роман.

Д. Дефо. Роман-притча «Робинзон Крузо» - гимн труду, ясной человеческой мысли, способности человека преодолевать все трудности. Композиция и язык романа.

Дж. Свифт. Роман «Путешествие Гулливера» - сатира на английскую действительность. Особое место Свифта в идеологии Просвещения.

Литература французского Просвещения.

Вольтер. Драмы Вольтера. Философская повесть «Кандид» как обличение феодального общества, его идеологии. Эльдorado, идеальная мечта Вольтера, - просветительская утопия.

Особенности Просвещения в Германии. Движение «Бури и натиска».

Творчество И.В. Гете. Драма «Прометей». Роман «Страдания юного Вертера». Вертер – новый герой в творчестве Гете. Закономерность появления такого героя в немецкой литературе конца XVIII века.

Ф.Шиллер. Социальная и политическая направленность ранних драм Шиллера. Идеи коварства и любви в драмах «Разбойники» и «Коварство и любовь». Художественное своеобразие этих произведений. Творчество Ф.Шиллера и русское общественное движение. Драмы Шиллера на русской сцене.

Идеи просвещения в русской литературе.

Особенности русского просветительского движения и этапы его развития. Идеология просвещенного абсолютизма.

А.Кантемир – просветитель-рационалист, основоположник классицизма в русской литературе. Сатиры Кантемира.

Расцвет русского Просвещения в середине XVIII века. Деятельность Н. Новикова.

Творчество М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. Ода – наиболее распространенный жанр поэзии русского классицизма. Оды Ломоносова и Державина, сходство и различие в решении просветительских задач и их художественное воплощение.

Д.И. Фонвизин. Черты классицизма и реализма в комедии «Недоросль». Обличительная сила и социальная типичность образов. Проблемы воспитания.

А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Влияние Радищева на развитие политической мысли и революционного движения в России.

Изобразительное искусство.

Основные тенденции развития западноевропейского искусства XVIII века. Позднее барокко, его светский характер, декоративная изощренность. Искусство Дж. Б. Тьеполо.

Творчество А. Ватто как родоначальника лирически-камерного направления в искусстве Франции, его влияние на стиль рококо.

Рококо – как новый стиль придворного искусства XVIII века. Творчество Ф. Буше и О. Фрагонара.

Просветительский реализм в изобразительном искусстве. Творчество У. Хогарта, его нравоучительные и сатирические серии «Выборы», «Модный брак». Гениальное предвосхищение искусства будущего в живописи портрета «Девушка с креветками».

Ж.Б.С. Шарден. Живопись быта – гимн третьему сословию в его творчестве. Жанровые картины и натюрморты, особенности их композиционного построения и колорита. Идеи просветительского классицизма в творчестве Ж.Л. Давида.

«Салоны» Д.Дидро и их значение в развитии западноевропейского искусства.

Ж.А. Гудон как крупнейший мастер скульптурного портрета.

Английская школа портрета – творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо.

Просвещение и изобразительное искусство России. Влияние петровских реформ на развитие русского искусства XVIII века. Формирование новых эстетических запросов, зарождение светского искусства, элементов реализма.

Портрет в живописи и скульптуре. Творчество И.Н. Никитина, А.М. Матвеева, Б.К. Растрелли. Развитие искусства портрета в творчестве И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.

Особенности русского классицизма и проявление его в живописи, скульптуре, архитектуре. Деятельность Петербургской академии художеств. А.П. Лосенко – художник и педагог.

Расцвет русской портретной живописи – Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Скульптурные портреты Ф.И. Шубина. Развитие монументальной скульптуры (Э.М. Фальконе, Ф.Г. Гордеев, И.П. Прокофьев, М.И. Козловский).

Архитектура.

Русская архитектура, ее новые задачи и содержание. Переработка древнерусских традиций и европейских влияний в московской архитектуре конца XVII – начала XVIII в. И.П. Зарудный. Строительство Петербурга и его планировка.

Ансамбли В.В. Растрелли. Творчество С.И. Чевакинского и Д.В. Ухтомского.

Деятельность А.Ф. Кокоринова, Ж.Б. Валлен-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч.Камерона, Д. Кваренги.

Музыка.

Просвещение в Германии и творчество И.С. Баха, многообразие жанров (оратории, кантаты, органная и клавирная музыка, сочинения для оркестра, песни). Бах – традиционалист и новатор. Произведения Баха «Магнификат» - гимн жизни и радости, оратория «Страсти по Матфею».

Дальнейшее развитие просветительских идей в творчестве В.А. Моцарта. Моцарт как реформатор оперной драматургии. Оперы Моцарта, его завоевания в области симфонической музыки. Его произведения «Свадьба Фигаро», «Реквием», симфония № 40 («Вертеровская»). Моцарт и Пушкин. Моцарт и русская музыка.

Расцвет хоровой музыкальной культуры в России XVIII века. Высокие традиции народной хоровой музыки и новые черты в ее развитии. «Обмирщение» культовых песнопений. Новые жанры праздничной музыки – кантаты, гимны, канты. Духовные концерты.

Творчество русских композиторов М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского.

Заключение.

Человек и мир в искусстве Просвещения. Утверждение силы разума, таланта и добродетели как единственного отличия людей. Воспитание гражданина – одна из главных задач искусства Просвещения. Просветительский реализм и классицизм как ведущие творческие методы в искусстве XVIII века. Историческая обусловленность их возникновения. Идеино-художественные задачи.

Художественные завоевания реалистов и классицистов Просвещения. Уникальность, созидательная сила и бессмертие великих творений искусства.

Тема: Художественная культура первой половины XIX века.

Введение.

Художественная культура эпохи романтизма. Романтизм как тип творчества, художественный метод и стиль. «Двоемирие» (мир реальный и воображаемый) – основной конструирующий принцип художественного образа. Многозначность символа. Антинормативность романтизма и единство принципов его поэтики. Многообразие стилистики романтизма: «неистовый», «мечтательный», «изобразительный», «символический», «живописный» языки поэзии и прозы, музыки и живописи. Подвижность

художественной системы. Неравномерность и разнообразие проявления романтических идей и принципов поэтики в различных видах искусства.

Художественные альтернативы романтизма – классицизм и реализм; преодоление нормативности классицизма, с одной стороны, перерастание романтической образности в реалистическую – с другой.

Культурно-историческое значение романтизма. Ценность его творческих открытий и присутствие романтических тенденций в дальнейшем развитии мировой художественной культуры.

Литература.

Богатство художественных форм в романтической прозе и поэзии. В. Гюго – глава французских романтиков. Основные темы и художественные особенности его романа «Собор Парижской богоматери». Творчество Гюго и мировая художественная культура.

Поэзия романтиков: лирический герой, язык лирической поэзии, его музыкальность, живописность художественных образов. Поэзия Дж. Г. Байрона и Г. Гейне. Переводы произведений Байрона и Гейне крупнейшими поэтами России.

Исторические романы В. Скотта.

Обращение к фольклору и его изучение. Фольклорные сказки братьев Гримм. Литературные сказки Х.К. Андерсена. Сказки Э.Т.А. Гофмана.

Реализм в зарубежной литературе. История французского общества в творчестве О. Бальзака.

Творчество Ч. Диккенса. Поэзия П.Ж.Беранже.

Творчество русских романтиков. Многообразие течений в русском романтизме – элегического (В.А. Жуковский), революционного (К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер), философского (Е.А. Баратынский).

Романтизм в творчестве А.С. Пушкина, появление реалистических начал в его художественном методе. Своеобразие романтических героев Пушкина, их отличие от героев поэзии Жуковского, Рылеева, Байрона.

«Героический» (декабристский) и «трагический» (годы николаевской реакции) этапы русского романтизма. М.Ю. Лермонтов как прямой наследник традиций А.С. Пушкина и декабристов. Трагический характер романтической лирики Лермонтова.

Русские поэты-романтики о роли искусства и его творцов в жизни людей. Западноевропейский и русский романтизм. Развитие литературных переводов. Художественное совершенство и непреходящая ценность достижения русского романтизма.

Эволюция в творчестве А.С. Пушкина от романтизма к реализму. Роман «Евгений Онегин».

Развитие традиций А.С. Пушкина в творчестве Н.В. Гоголя. Значение творчества Пушкина и Гоголя в развитии мировой художественной культуры

Изобразительное искусство.

Романтизм в изобразительном искусстве. Франсиско Гойя как художник нового времени. Новаторский и бунтарский характер его творчества.

Творчество Ф.Л. Давида – создателя портретов, исторических картин, посвященных актуальным современным событиям.

Т. Жерико и Э. Делакруа как крупнейшие мастера французского романтизма.

Академизм – официальное направление в европейском искусстве XIX века. Ж.О.Д. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Энгр – портретист и рисовальщик.

Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. Творчество О. Домье, Ж.Ф. Милле, Г. Курбе.

Романтизм в русском изобразительном искусстве.

Творчество О.А. Кипренского. Реалистические черты в романтических произведениях В.А. Тропинина. Традиции классицизма и черты романтизма в произведениях К.П. Брюллова.

Академическое искусство – произведения Ф.А. Бруни.

Реализм в творчестве русских художников. А.А. Иванов и его влияние на русскую живопись. Развитие бытового жанра. Творчество П.А.Федотова, критическая и сатирическая направленность его произведений.

Музыка.

Романтизм в зарубежной музыке. Классицизм и романтизм в творчестве Л. ван Бетховена. Симфонизм как метод освоения действительности. Симфонии Бетховена. Идеи романтизма в музыке Ф. Шуберта, многообразие музыкальных форм в его творчестве. Творчество Ф. Шопена и Ф. Листа.

Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве. Музыка Дж. Верди. Опера «Травиата».

Возникновение в XIX веке национальных музыкальных школ. Патриотическое содержание программно-симфонического цикла Б. Сменаты «Моя Родина». Опера «Проданная невеста» - вершина мастерства композитора, основоположника чешской музыкальной классики.

Бытовая танцевальная музыка. Вальсы И. Штрауса.

Романтизм и становление реализма в русской музыке. Творчество М.И. Глинки. Глинка как основоположник русской музыкальной школы. Опера «Руслан и Людмила» - торжественный гимн свету, добру и красоте.

Реализм в русском музыкальном искусстве. Творчество А.С. Даргомыжского, портреты современников в его романсах и песнях. Даргомыжский - композитор-драматург. Опера «Русалка» - психологическая бытовая музыкальная драма. Традиции и новаторство Даргомыжского в русском оперном искусстве.

Заключение.

Романтизм - эпоха в истории мировой художественной культуры. Историческая обусловленность возникновения романтизма. Процесс сближения и взаимообогащения различных видов искусства и различных национальных культур в эпоху романтизма. Возникновение понятия «Мировая культура».

Утверждение реализма в мировой художественной культуре XIX века. Стремление творцов искусства понять причины острых социальных конфликтов, особенности формирования человеческих характеров и стимулы поведения человека. Общее и специфическое в художественном постижении человека с позиций реализма творцами различных видов искусства.

Тема: Художественная культура 60-90 годов XIX века.

Введение.

Художественная картина мира. Роль искусства среди других форм познания мира. Правда жизни в искусстве и законы условности. Открытия в области естественных наук, их влияние на художественную культуру. Интерес деятелей искусства к научному методу познания мира, изучению истории своих народов для осмысления явлений современности. Углубленное исследование психологии героев.

Борьба направлений. Понятие «декаданс». Причины возникновения. Натурализм, его особенности. Реализм как ведущее направление второй половины XIX века.

Формирование национальных художественных школ.

Литература.

Реализм в литературе зарубежных стран. Творчество Э. Золя. Художественная летопись жизни буржуазной Франции, различных социальных классов в серии его романов «Ругон-Маккары». Роман «Жерминаль».

«Чистое искусство». Творчество О. Уайльда, его художественно-эстетические взгляды и идеи. «Портрет Дориана Грея» роман-символ.

Зарождение символизма. Поэты Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо.

Расцвет реализма в русской литературе. Многообразие жанров и форм, стилистическое богатство русской литературы. Развитие русского романа в творчестве И.С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Новая роль романа в литературном процессе. «Диалектика души» - важнейшее открытие русской литературы второй половины XIX века. Малые повествовательные формы в эпоху «великого романа». Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов. Драматические произведения А.Н. Островского и А.П. Чехова.

Высокая гражданственность поэзии Н.А. Некрасова, его любовная лирика. Проникновенная лирика Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого.

Значение открытий русской литературы второй половины XIX века для развития мировой художественной культуры.

Изобразительное искусство.

Многообразие художественных течений в зарубежном изобразительном искусстве. Импрессионисты. Демократизм и принципы гуманизма в их творчестве. Техника письма импрессионистов. Творчество Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, Э. Дега, О. Ренуара.

Постимпрессионисты. Творчество Ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена.

Реализм в русском изобразительном искусстве. Широта тематики и многообразие жанров в русском изобразительном искусстве. Передвижники. Бытовой жанр, портрет и историческая живопись в творчестве передвижников.

Творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова – вершина передвижничества и начало нового этапа в развитии национального русского искусства.

Пейзаж в произведениях русских художников. Творчество А. Саврасова, Ф. Васильева, Н. Шишкина, И. Левитана.

Музыка.

Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве. Дальнейшее развитие национальных музыкальных школ в европейских странах.

Опера Ж. Бизе «Кармен» - высшее достижение реализма и демократизма в зарубежном музыкальном искусстве XIX века.

Реализм в русской музыке. Тесная связь музыкального искусства с демократическим движением эпохи. «Могучая кучка». Развитие традиций Глинки и Даргомыжского.

Творчество М.П. Мусоргского, его опера «Борис Годунов».

Богатство жанров в творческом наследии П.И. Чайковского. Вершины его творчества: опера «Пиковая дама» и Шестая симфония.

Заключение.

Основные вехи развития художественной культуры в XIX веке. Россия и Запад. Диалог культур.

Мировое значение русского искусства. Проблемы нравственного выбора художника и его героя.

Мысль о судьбах человечества, поиски путей его освобождения от страданий – главная идейная задача и отличительная черта произведений реализма, созданных в разных странах мастерами различных видов искусства в конце XIX века. Место новых творческих методов в совершенствовании средств художественного познания и преобразования жизни.

Тема: Художественная культура конца XIX – начала XX века.

Введение.

Мировая цивилизация к началу XX века. Развитие индустриального общества. Формирование правовых демократических традиций.

Реалистическое искусство и утверждение новых творческих методов и направлений. Влияние на европейское искусство открытий в области египетского, негритянского искусства, культур Востока. Символизм как возврат к романтизму. Философская основа

символизма. Акмеизм. Фовизм, кубизм в изобразительном искусстве. Импрессионизм в музыке.

Литература.

Творческие направления в литературе зарубежных стран. Промышленный город и социальная утопия в творчестве бельгийского поэта Э. Верхарна. Поэтическая реформа стиха – поиски поэтом художественных средств для воплощения новых идей. Ритм и свободное построение стиха. Символы, аллегории и их роль в создании художественного образа.

Творчество Р. Роллана и мировая культура. Тема народа в повести «Кола Брюньон». Оригинальная поэтическая форма произведения, красочность языка, фольклорная основа. Утверждение активной роли искусства и художника.

Творчество Дж. Р. Киплинга. Прославление культа «сильного человека». Гуманизм произведений «Книга джунглей», «Просто сказки». Противоречивость творчества Киплинга. Р. Тагор – великий индийский писатель, поэт, драматург, общественный деятель. Индийская поэтическая национальная традиция в творчестве Тагора, органическое слияние романтического и реалистического в его поэзии.

«Серебряный век» русской литературы. Символизм как основное творческое направление «в русском ренессансе начала XX века». (Н. Бердяев).

Творчество Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, Инн. Анненского, А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова. Пророческий характер русской поэзии начала XX века.

Футуризм, акмеизм и поэзия «крестьянских поэтов» - литературные направления 1910-х годов - их полемика с символизмом и в то же время развитие его творческой идей. Поэзия М. Кузьмина, Н. Гумилева.

Изобразительное искусство.

Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. Творческие искания художников. Художественные особенности творчества К. Кольвиц.

Творческие направления в изобразительном искусстве начала XX века. Фовисты, возникновение группы, их творческие задачи. Идеи фовистов в творчестве А. Матисса. Кубизм как дань научному прогрессу. Идеи кубизма в искусстве крупнейшего художника XX века Пабло Пикассо.

Творчество русских художников на рубеже веков. Художественные новации. Расцвет портретного искусства, графики, театрально-декоративного искусства. Портрет в творчестве В. Серова.

Философское осмысление жизни, величие и неповторимость человеческого духа в творчестве М Врубеля.

Творческие искания русских художников. Объединение группы художников вокруг журнала «Мир искусства». Просветительская роль объединения «Мир искусства». Деятельность С.А. Дягилева. Выставки.

Художники «Мира искусства»: А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Н. Рерих, Б Кустодиев.

Музыка.

Творческие искания в зарубежном музыкальном искусстве начала XX века. Импрессионизм в музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности. Программность музыки. Живописность музыкальных образов. Стремление к ясности, логической стройности музыкальной формы, красоте звучания.

К Дебюсси, его симфоническая пьеса «Море». М. Равель. «Испанская рапсодия».

Музыкальное искусство России на рубеже веков. Традиции и новаторство. Символизм в музыке. Творчество С.В. Рахманинова. Третий концерт для фортепиано с оркестром, кантата «Колокола».

Своеобразие художественной личности А.Н. Скрябина. «Поэма экстаза». Симфоническая поэма «Прометей». Теория Скрябина о цветомузыке.

«Крамольные» оперы Н.А. Римского-Корсакого «Кашей Бессмертный» и «Золотой петушок». Художественное мастерство композитора. Сценическое оформление оперы К.А. Коровиным и И.Я. Билибиным.

И.Ф. Стравинский – «русский период» творчества. Своеобразие музыкального языка балета «Петрушка». Гуманистический смысл произведения. Драматургия. Живописность музыкальных образов. Место Стравинского в музыкальной культуре XX века.

Заключение.

Итоги развития художественной культуры конца XIX – начала XX веков. Ускорение процесса формирования мировой художественной культуры. Развитие национальных школ, их взаимовлияние и взаимообогащение. Совершенствование традиций реалистического искусства. Возникновение новых художественных направлений. Творческая сила искусства рубежа веков.

Роль искусства России в развитии мировой художественной культуры.

Тема: Мировая художественная культура между двумя мировыми войнами (1917-1939 гг.).

Введение.

Мир на пороге трагических испытаний. Первая мировая война, ее социальные и политические последствия. Разочарование деятелей культуры в достижениях науки и техники, используемых для уничтожения людей и памятников культуры. Надежда на социализм как на справедливый общественный строй, способный разрешить трагические противоречия человеческого бытия. От «Города солнца» Т. Мора к «Городу солнца» В. Тендрякова.

Литература.

Борьба идей в литературе зарубежных стран в 20-30-гг. XX века.

А. Барбюс. «Огонь», «Дневник одного взвода». Разоблачение сущности первой мировой войны, призыв к единению народов. Открытая тенденциозность романа. Символика, пейзажные зарисовки, язык.

«Эпический театр» Б. Брехта. Его задачи: помочь зрителю средствами искусства «отказаться от иллюзий», раскрыть перед ним механизм торжества на земле зла, фашизма, призвать к действенной борьбе с ним. Пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» - шедевр мировой антифашистской литературы.

Война и фашизм в творчестве Э. Хемингуэя. Поиски смысла жизни, возможности счастья, стремление ответить на вопрос о месте человека в обществе. Романы «Прощай оружие», «По ком звонит колокол». Своеобразие прозы Хемингуэя.

Литература «потерянного поколения». Э.М. Ремарк. Антивоенная трилогия («На западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища»). Идейный смысл, символика образов.

Поэзия 20-30-х годов XX века. Ф.Г. Лорка. П. Неруда. Экспрессионизм в литературе. Ф. Кафка.

Трагические противоречия русской поэзии 20-30-х годов. Выдающиеся поэты России – А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Ходасевич.

Изобразительное искусство.

Борьба идей и творческих направлений в зарубежном изобразительном искусстве. Ф. Мазерель – поэт города XX века. Роман в гравюрах «Город» - художественный документ эпохи.

Воинствующий гуманизм творчества П. Пикассо. Панно «Герника» - символ войны и преступления. Вера Пикассо в победу жизни на земле – рисунки «Мать с ребенком», «Голубь мира».

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. О. Дикс. Серия офортов «Война», картины «Мясники», «Семь смертных грехов» - обличение сущности фашизма.

Система художественных средств художников-экспрессионистов (деформация образа, беспокойный ритм, изломанность линий, резкое смещение плоскостей, контрастность цветового звучания).

Открытие новых средств художественного познания в русском искусстве 20-30-х годов XX века. Авангард. Стремление изобразить неизобразяемое: «Душа мира» в творчестве В. Кандинского. Супрематизм: стремление освободиться от сюжета, движение к «чистой живописи» в творчестве К. Малевича. Идея постоянного развития и неисчерпаемости мира в творчестве П. Филонова.

Вера в созидательные силы революции в произведениях А. Дейнеки. Творчество К. Петрова-Водкина, героика и пафос в его произведениях. Национальные традиции и достижения европейского искусства в произведениях М. Сарьяна.

Творчество П. Корина. Образы «Руси уходящей» - глубокое обобщение сложных, противоречивых и трагических явлений жизни страны. Красноречивая лаконичность искусства Корина - глубокое проникновение в психологию образа. Выдающиеся деятели культуры в портретах П. Корина. «Александр Невский» - центральная часть одноименного триптиха. Символическое звучание образного строя произведения.

Музыка.

Новые творческие идеи и направления в зарубежной музыке 20-30-х годов XX века. Х. Эйслер. Основные черты песенного стиля Эйслера – четкость и волевое устремление мелодики, ее острота, динамика и джазовый тип сопровождения. Баллады Эйслера. Произведения Ханса Эйслера крупных форм, музыка для кинофильмов.

Джаз как ярчайшее выражение эстетических предпочтений 20-30-х годов, эпохи крушения идеалов. Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэлс и блюзы. Новоорлеанские музыканты. Регтайм. Оркестр джаза. Ритмы джаза. Свинг как манера исполнения, ритмическая пульсация музыки. Импровизация. «Горячий джаз» и «Приятный джаз». Влияние джаза на развитие музыки XX века. Выдающиеся музыканты классического джаза: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд и другие.

Соединение музыки джаза с музыкальными завоеваниями европейской культуры. Симфоджаз. Д. Гершвин, его «Рапсодия в блюзовых тонах». Первая национальная опера «Порги и Бесс» как классика и национальное достояние США.

Русская музыка 20-30-х годов. Мероприятия Советского государства в области музыкальной культуры. Музыка в годы гражданской войны. Революционные песни. Народно-музыкальные праздненства.

С.С. Прокофьев и его музыка. Лирическая линия в искусстве композитора. Балет «Ромео и Джульетта». Героико-эпическая линия в творчестве С. Прокофьева. Кантата «Александр Невский». Образность, ясность и лаконизм – характерные черты музыки С. Прокофьева. Творческие связи С. Прокофьева с С. Эйзенштейном, П. Кориним, В. Маяковским.

Рождение нового типа профессионального песенного творчества – массовой песни. Песни И. Дунаевского. Жанровое многообразие творчества композитора (оперетта, балет, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам). Песни-марши. Песенное искусство 30-х годов, его эстетическое достоинство и роль в формировании общественного сознания.

Киноискусство.

Возникновение и развитие кино как синтетического искусства XX века. Особенности кино как вида искусства. История возникновения жанра. Изобретения братьев Люмьер и Эдисона. Эпоха Великого Немого. Первые фильмы. Появление звука и цвета. Специфические художественные средства киноискусства. Творчество Ч. Чаплина – своеобразная «человеческая комедия» XX века. Искусство Чаплина – драматурга, режиссера, актера.

Становление и развитие советского киноискусства. Особое место творчества С.М. Эйзенштейна в создании отечественного и мирового киноискусства. «Броненосец Потемкин» - непревзойденный шедевр киноискусства.

Эйзенштейн и звуковое кино. Фильм «Александр Невский». Драматургия фильма. Мастерство слияния звуковых и зрительных образов.

Осмысление исторического прошлого в киноискусстве. «Иван Грозный» - последний фильм Эйзенштейна. Новые творческие открытия режиссера.

Кинолениниана 30-х годов как социальный заказ. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-30-х годов и ее социальный смысл. Кинорежиссер А. Пудовкин. Фильм «Мать». Символика деталей в фильме.

Г. С. Васильевы. «Чапаев». Драматургия фильма. Сюжетность. Образы Чапаева и Фурманова – новый шаг в создании киногероя.

Заключение.

Время мифов. Время гимнов и скрытых трагедий. Раздумья искусства о конфликте человека и власти.

Устремленность реализации идей социализма, построения нового свободного общества и обесцененность человеческой личности. Искусство и формирование мифологического сознания общества 20-30-х годов. Замечательные достижения творцов искусства, которые помогали людям жить.

Тема: Мировая художественная культура 40-50-х годов XX века.

Введение.

Общая характеристика развития мировой художественной культуры в годы второй мировой и Великой Отечественной войн, послевоенного десятилетия. Действия антифашистских сил. Пробуждение национального самосознания и рост освободительной борьбы народов мира против оккупантов. Движение Сопротивления. Активное участие деятелей культуры в борьбе с фашизмом, значение их творчества. Разгром фашизма – величайшее свидетельство торжества идей гуманизма. Противостояние великих держав после победы над фашизмом. «Холодная война» и борьба за мир.

Литература.

Зарубежная литература в борьбе с фашизмом. Поэзия Сопротивления. Творчество Л. Арагона и П. Элюара в годы войны. Тема борьбы против фашизма в творчестве польских поэтов Л. Стаффа, К. Галчинского, Ю. Тувима. Особая роль творчества немецких поэтов-антифашистов. И. Бехер. Э. Вайнерт. Ф. Фюман.

Творчество А. Де Сент-Экзюпери – писателя, летчика, борца против фашизма. «Военный летчик» - книга о поражении и уверенности в победе, ставшая манифестом французского Сопротивления. «Маленький принц» - философская сказка-притча, поэтическое выражение идейных взглядов писателя

Великая Отечественная и антифашистская тема в творчестве русских писателей. Лирические стихи – основа песен военных лет. М. Исаковский. А. Сурков. К. Симонов.

Эпическое осмысление действительности – характерная особенность поэм военных лет. О. Бергольц. «Ленинградская поэма». В. Инбер. «Пулковский меридиан».

А. Твардовский. «Василий Теркин» - поэма о войне. Проза военных и первых послевоенных лет В. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Э. Казакевич. «Звезда».

Изобразительное искусство.

Изобразительное искусство в борьбе с фашизмом. Широкое распространение реалистического искусства в период Сопротивления. Неореализм. Р. Гуттузо – художник, общественный деятель, участник итальянского Сопротивления. «Распятое» - современное

звучание традиционной евангельской темы. Графическая серия Гуттузо «С нами бог!» - страстное обличение преступлений нацистов.

Ф. Кремер. Скульптурные ансамбли – памятники жертвам фашизма и героям Сопротивления в Вене, Бухенвальде, Равенсбруке, Маутхаузене. Лаконизм образов. Композиция. Использование ландшафтных возможностей.

Советское изобразительное искусство в борьбе с фашизмом. Возрождение острого политического плаката, карикатуры, сатиры («Окна ТАСС», плакаты «Боевого карандаша»). Батальная и жанровая живопись. А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; С. Герасимов. «Мать партизана»; Б. Неменский «Мать». Убедительность и своеобразие художественных средств, используемых живописцами.

Б. Пророков – художник-солдат. Линогравюры-листовки, выполненные во время боев на острове Ханко. Графическая серия «Это не должно повториться» - страстный и требовательный призыв художника к людям сражаться против фашизма.

Творчество А. Пластова. «Фашист пролетел», трагическое содержание и жизнеутверждающая сила картины. «Сенокос» - поэтический рассказ художника о трудовой деревне. «Весна» - мажорное звучание картины.

Музыка.

Движение Сопротивления и зарубежная музыка. Творчество французского композитора А. Онеггера в период Народного фронта. Оратория «Жанна д'Арк на костре». Третья «Литургическая» симфония Онеггера – «протест против нашествия варварства, тупости»; утверждение «права человека на счастье и мир».

Советское музыкальное искусство. Песня-гимн «Священная война» А. Александрова, на слова В. Лебедева-Кумача. Песни М. Блантера, Я. Листова, Б. Мокроусова, В. Мурадели, В. Соловьева-Седого и других композиторов, созданные в годы Великой Отечественной войны, их роль в поддержании сил и душевной стойкости народа.

Творчество Д. Шостаковича. Седьмая симфония «Ленинградская» - поэма о борьбе и грядущей победе советского народа. Дальнейшее развитие симфонического творчества Шостаковича.

Киноискусство.

Движение Сопротивления и киноискусство. Особенности неореалистического киноискусства. Итальянские кинорежиссеры-неореалисты: Р. Росселини, В. де Сика, Дж. Де Сантис, П. Джерми. Фильм Росселини «Рим - открытый год». Сюжет, композиция, герои и их характеристика. Финальные кадры фильма и их смысл.

Новое осмысление темы войны и фашизма в неореалистических фильмах конца 50-х – начала 60-х годов. Фильмы Росселини «Генерал Делла Ровере», Сантиса «Рим, 11 часов» и де Сика «Похитители велосипедов».

«Бесценная летопись» (Р. Кармен) военных лет в отечественном киноискусстве. Боевые киноальбомы и киноновеллы – ведущие жанры киноискусства первых месяцев войны. Творчество Р. Кармена. Документальные фильмы о величайших сражениях нашей армии и гитлеровцами. Фильмы Р. Кармена «Великая Отечественная война» (1965 г.) и «Великая Отечественная» (1979 г.), созданные из документальных кадров, - фильмы-анализы, фильмы-размышления.

Заключение.

Деятели культуры и искусства в борьбе с фашизмом. Историческая закономерность торжества идей гуманизма.

Тема: Мировая художественная культура второй половины XX века.

Введение.

От «оттепели» к «перестройке». XX съезд КПСС – поворотное событие в духовной жизни советского общества, его влияние на развитие искусства. Научно-техническая революция и эстетические дискуссии 50-60-х годов. Противоречивость духовной жизни общества в 60-90-х годах XX века.

Искусство шестидесятников. Надежды и разочарования. Года застоя. Углубляющаяся опасность утраты исторической памяти. Судьбы научной и творческой интеллигенции. Нейтрализация и стандартизация духовной культуры. Индустрия «развлекательного искусства». Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни общества. Перестройка в СССР и ее всемирно-историческое значение. Борьба человечества за выживание, против ядерной войны и экологической катастрофы и мировая художественная культура. Формы развития и взаимозависимости стран и народов мира во второй половине XX века.

Литература.

Углубление нравственно-философских начал в зарубежной литературе. Тема одиночества, трагической судьбы молодого героя в литературе стран Западной Европы и США. Романы Г.Бёля «Глазами клоуна» и Д.Ж. Селинджера «Над пропастью во ржи».

Утверждение гуманистических идеалов в творчестве латиноамериканского писателя Г. Маркеса. Роман «Сто лет одиночества»: использование мифа, фантастики как средств философского осмысления противоречий современного общества; критика индивидуализма и отчуждения. Научная фантастика. Р. Бредбери. «451 градус по Фаренгейту».

Духовно-нравственные искания героев советской литературы переломной эпохи. «Деревенская проза» - мучительная правда жизни «колхозной деревни» (В Овечкин. «Районные будни»; Ф. Абрамов. «Две зимы и три лета»; В. Белов. «Плотницкие рассказы»).

Осмысление событий Великой отечественной войны в творчестве писателей «военного поколения»: Г. Бакланова, Е. Винокурова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова, С. Орлова и др. Отражение военной темы и судьбы героев в произведениях К. Симонова «Живые и мертвые»; В. Быкова «Сотников»; Б. Васильева «В списках не значился», «А зори здесь тихие»; В. Распутина «Живи и помни».

Первые произведения «лагерной темы». А. Солженицин. «Один день Ивана Денисовича».

«Авторская песня» в лирике шестидесятников. Творчество А. Галича, Б.Окуджавы, В. Высоцкого.

Проблема выбора пути в романе В. Аксенова «Коллеги». Разоблачение потребительства, бездуховности, равнодушия, жестокости в романах Ю. Трифонова «Обмен», «Предварительные итоги»; В. Маканина «Отдушина». Забота о сохранении лучших нравственных традиций народа, формирование исторической памяти. Ч. Айтматов. «Белый пароход»; В. Астафьев «Последний поклон»; М. Думбадзе. «Закон вечности»; Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»; В. Шукшин. «Беседы при ясной луне» и другие.

Новые темы и образы поэзии эпохи «оттепели». Творчество Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Л. Мартынова, Р. Гамзатова, С. Капутикян, Э. Межелайтиса и других.

Литература периода перестройки. Публицистичность как главная отличительная черта культуры перестроечного времени. Первые публикации выдающихся произведений, созданных в 50-70-х годах. (Солженицин. «Архипелаг Гулаг»; А. Твардовский. «По праву памяти»; А. Бек. «Новое назначение»; В. Гроссман «Жизнь и судьба»).

Открытие новых тем, отражающих болевые точки действительности. Романы Ч. Айтматова «Плаха», В. Дудинцева «Белые одежды», Д. Гранина «Зубр», А. Рыбакова «Дети Арбата», Б. Пастернака «Доктор Живаго», Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», А. Платонова «Котлован», Е. Замятина «Мы» и другие.

«Другая проза», близость ее к постмодернистскому направлению в мировой художественной культуре. В. Пьецух, Е. Попов, Л. Петрушевская. Характерная особенность этого направления – отказ социальности и морализма.

Изобразительное искусство.

Традиции и новаторство в творчестве зарубежных художников 60-90-х годов. Антифашистская, антивоенная тема в творчестве польского художника и скульптора К. Дуниковского (серия гравюр «Освенцим»), югославского скульптора А. Гржетича (памятник в Крагуеваце) и др. И. Маруки, Т. Маруки. Серия панно «Ужасы Хиросимы».

Художники США. Р. Кент. Величавая красота северной природы и единение человека с ней в картинах: «Аляска», «Вид с Лисьего острова», «Эскимос в каяке».

Э Уайес – крупнейший художник, певец «одноэтажной Америки». Мир простых людей в его картинах: «Мир Кристины», «Сын фермера», «Мисс Олсон».

Сюрреализм. Творчество С. Дали – уход в иррациональный, подсознательный мир кошмаров, бреда, сновидений.

Традиции и новые творческие принципы в советском изобразительном искусстве. Философская глубина и сила обобщения явлений и событий Великой Отечественной войны. Е. Моисеенко. «Победа». Т. Яблонская. «Безымянные высоты». А. Никич, «Военные корреспонденты». А. Мильников. «Прощание. 1941 год». Г. Коржев. «Мать». Тема войны в станковой и монументальной скульптуре. Мемориальные комплексы «Хатынь», «Брестская крепость-герой».

Выставка молодых художников в Манеже (Москва) в 1962 году и ее разгром, повторная экспозиция в 1990 году. Сюрреализм в советском искусстве. Выставки современных художников в галерее на Крымском валу, их тематика. Творческие искания современных художников России.

Музыка.

Творческие направления в современной зарубежной музыке. Ритмы XX века. Песни протеста – песни прогрессивной молодежи мира против войны, расизма, социальной несправедливости, стремление к свободе и счастью. Рок-музыка. Джаз последних десятилетий.

Творческие искания композиторов 60-90-х годов XX века. Расширение тематики и художественных средств во всех жанрах музыкального творчества. Развитие национальных школ. Творчество А. Хачатуряна, Кара Караева.

Тема войны в творчестве Д. Кабалевского. Обращение советских композиторов к литературной классике.

Творчество Р. Щедрина. Балеты «Анна Каренина» и «Чайка», опера «Мертвые души».

Творчество Г. Свиридова. Органическое соединение поэзии и музыки, слова и звука в циклах песен и романсов на стихи русских и зарубежных поэтов. Поэма «Памяти Сергея Есенина». Национальное своеобразие музыки Свиридова, ее связь с русской народной традицией.

Творчество выдающихся современных композиторов. В. Гаврилин. «Русская тетрадь», «Звоны»; А. Шнитке. Музыка к телефильму «Маленькие трагедии». Симфонические произведения композитора.

Авторская песня. Рок как культура андеграунда, преодоление нормативности официальной культуры. Эстрадная песня и ее яркие представители.

Киноискусство.

Многообразие тем и направлений в современном зарубежном киноискусстве. «Политическое кино» - одно из ведущих направлений киноискусства 70-х годов. Его создатели – крупнейшие кинематографисты XX века.

Творчество Ф. Феллини. Его связь с неореализмом (кинофильмы 50-х годов – «дорога», «Ночи Кабирии») и политическим кино. Фильм о судьбе молодежи, о ее разобщенности в современном мире. М. Антониони «Фотоувеличение». А. Пенн «Погоня». Гуманизм, глубокое философское осмысление явлений окружающего мира в творчестве А. Курасава («Расемон»).

Многообразии творческих направлений, стилей и тем в отечественном киноискусстве 60-90-х годов. Творчество крупнейших режиссеров. Фильмы о нравственных критериях современника, об отношении его к своему делу. «Девять дней одного года» - режиссер М. Ромм.

Тема «начала» - выбора молодым человеком своего жизненного пути – одна из ведущих в киноискусстве 70-80-х годов. «Доживем до понедельника» - реж. Сергей Ростоцкий; «Начало» - реж. Г. Панфилов; «Чужие письма» - реж. И. Авербах. Проблема социальной опасности забвения «простых истин человеческого сердца» («Чучело» - реж. Р. Быков; «Плюмбум или Опасная игра» - реж. Т. Абдрашитов).

Современное осмысление темы Великой Отечественной войны. «Баллада о солдате» - реж. Г. Чухрай; «Отец солдата» - реж. Р. Чхеидзе; «А зори здесь тихие» - реж. С. Ростоцкий; «Летят журавли» - реж. М. Калатозов; «Восхождение» - реж. Л. Шепитько; «Иди и смотри» - реж. Э. Климов. Обличительная сила и публицистическая острота фильма «Обыкновенный фашизм» М. Ромма.

Творчество выдающегося режиссера современности А. Тарковского. Его судьба и его фильмы от «Иванова детства» к «Андрею Рублеву» и «Ностальгии».

Мировая литературная классика и киноискусство. Лучшие ленты последних лет, уловившие тенденции нового мироощущения, новой шкалы ценностей. Работы Э. Рязанова «Небеса обетованные», «Привет, дуралеи», Н. Михалкова «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», А. Рогожкина «Особенности национальной охоты», А. Хвана «Дюба-дюба».

Заключение.

Основные вехи развития мировой художественной культуры XX века. Россия и Запад. Диалог культур. Нравственные проблемы человечества на пороге третьего тысячелетия. Россия в конце XX века: крушение идеалов, переоценка ценностей, мистицизм. Обращение к общечеловеческим духовным ценностям как первооснове гуманистического и демократического общества.

Роль искусства в духовном возрождении народа, в формировании нравственных идеалов в постижении духовно-нравственных процессов настоящего и будущего.

Примерные темы творческих работ. Примерные темы и творческих работ

1. Особенности западноевропейской культуры средних веков.
2. Музыкальное искусство средневековой Западной Европы.
3. Романский стиль в искусстве средневековья.
4. Архитектура романских храмов.
5. Готическое искусство и его духовный смысл.
6. Синтез искусств в готическом храме.
7. Основные темы и образы средневекового рыцарского романа.
8. Рыцарство как явление средневековой культуры.
9. Западноевропейский средневековый эпос.
10. Общая характеристика византийской художественной культуры.
11. Византия и Русь: единство и своеобразие художественных культур.
12. Особенности художественной культуры древней Руси.
13. Древнерусский храм как модель мира.
14. Образы древнерусской иконописи.
15. Андрей Рублев и Феофан Грек.
16. Новгородская школа зодчества и живописи.
17. Культура и искусство древнего Пскова.
18. Зодчество древнего Пскова.
19. Псковская школа иконописи.

20. Образ человека в древнерусской литературе.
  21. Жития и их место в древнерусской литературе.
  22. Особенности древнерусской музыки.
  23. Искусство проторенессанса.
  24. Данте и Джотто.
  25. Развитие художественной культуры раннего Возрождения.
  26. Высокое Возрождение и его представители.
  27. Титаны Возрождения.
  28. Поэты и художники Возрождения о достоинстве человека.
  29. Живопись и трактаты Леонардо да Винчи.
  30. Микельанджело – творчество и судьба.
  31. Божественное и человеческое в «Сикстинской мадонне» Рафаэля.
  32. Особенности позднего Возрождения.
  33. Загадка Иеронимуса Босха.
  34. Творчество Альбрехта Дюрера.
  35. Питер Брейгель (старший) и его картины.
  36. Эстетика маньеризма.
  37. Поэзия Петрарки.
  38. Шекспир. Его герои и его время (произведения по выбору).
  39. Шекспир – драматург, поэт, режиссер, актер.
  40. Мир в видении Данте.
  41. Вклад Боккаччо в развитие мировой литературы.
  42. Франсуа Рабле и его творчество.
  43. Своеобразие Северного Возрождения.
  44. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
  45. Особенности музыкальных жанров эпохи Возрождения.
-
1. Идеалы и герои русской литературы классического периода.
  2. Эkleктизм как стиль архитектуры.
  3. Реализм в западноевропейской живописи.
  4. Опера как вид музыкального театра.
  5. Жанр бытовой картины в живописи
  6. Феномен «передвижничества» в русской школе реалистического искусства.
  7. Разнообразие жанров в русской живописи.
  8. Музыка композиторов «Могучей кучки».
  9. «Серебряный век» русской литературы.
  10. Философские, психологические, и художественные истоки «нового искусства».
  11. Модерн в России.
  12. Русский авангард.
  13. Постмодернизм.
  14. Роль искусства в жизни современного общества.
  15. Проблема войны и мира, проблема будущего Земли в искусстве 60-90-х годов XX века.
  16. Радость созидательного труда в искусстве прошлых эпох и современном искусстве.
  17. Искусство о роли и месте человека в современном обществе.
  18. Искусство «серьезное» и искусство «легкое». Какое искусство необходимо человеку?
  19. Искусство в борьбе за нравственное здоровье общества.
  20. Интеллектуальный мир и литература русского зарубежья.
  21. Феномен советской культуры 30-80-х годов XX века.

22. Культурные проблемы постсоветского времени.
  23. Мир современного кино.
  24. Киноискусство конца XX века: открытия, проблемы.
1. Своеобразие художественной картины мира эпохи барокко.
  2. Итальянское барокко.
  3. Вклад Италии в художественную культуру XVII века.
  4. Живопись Франции XVII века.
  5. Художественная жизнь Испании XVII века.
  6. Особенности музыкальной культуры XVII века.
  7. Русское барокко.
  8. Человек в контексте русского барокко.
  9. «Совершенный человек» эпохи Просвещения (живописно-скульптурный портрет).
  10. Роль театра в культуре эпохи Просвещения.
  11. Классицистический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления.
  12. «Салоны» Д. Дидро: живопись в зеркале просветительской критики.
  13. Творчество Баха – феномен музыкальной культуры XVIII века.
  14. «Реквием» Моцарта и его место в творчестве композитора.
  15. Творческий путь Бетховена.
  16. Музыкальные шедевры Вивальди.
  17. Церковная и светская музыка: особенности и тенденции развития.
  18. Литературные достижения Свифта и Дефо.
  19. Идеалы и образы русского классицизма.
  20. Архитектура русского классицизма.
  21. Русский портрет XVIII века.
  22. Жанровое своеобразие русской литературы XVIII века.
  23. Развитие русской музыки в XVIII веке.
  24. Романтизм как художественное направление.
  25. Эжен Делакруа – художник и мыслитель.
  26. Роль поэзии Байрона в искусстве европейского романтизма.
  27. Английская «Озерная школа поэтов» и немецкие поэты «Бури и натиска».
  28. Особенности романтизма в России: поэзия и живопись эпохи.
  29. Русская музыка эпохи романтизма и ее народные основы.
  30. Творчество М. Глинки.

Литература

1. Березовая Л.Г. История русской культуры.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.
2. Белза И.Ф. О музыкантах XX века.- М., 1979.
3. Вайнсфельд И. Искусство в движении. – М., 1981.
4. Великая Отечественная война в произведениях художников. М.- 1979.
5. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа.- М., 1976.
6. Выготский Л.С. Психология искусства.- М., 1987.
7. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства. М., 1994.
8. Даниэль С.М. Искусство видеть.- Л., 1990.
9. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века.- М., 1973.
10. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. _ М., 1982.
11. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. – М., 1983.

12. История зарубежного искусства / Под ред. Я.Г.Кузьмина, Н.Л. Мальцева. – М., 1980.
  13. История зарубежной литературы после Октябрьской революции. - М., 1980.
  14. Коллиер Д. Становление джаза. – М., 1984.
  15. Кукаркин А.В. Чарли Чаплин и его фильмы. – М., 1988.
  16. Лебедевский М.С. Советская русская живопись первого октября десятилетия.- М., 1977.
  17. Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы.1930-1945.- М., 1972.
  18. Малюков А.Н. Теоретические основы формирования художественной культуры у подростков. – М., 1993.
  19. Методика преподавания основ художественной культуры.- Л., 1991.
  20. Мир и фильмы Андрея Тарковского. - М., 1991.
  21. Модернизм. Анализ и критика основных направлений /под ред. В.В. Ванцлова.- М.,1971.
  22. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX в.- М., 1984.
  23. Очерки истории советского искусства. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика / Отв. Ред. Г.Г. Пospelов.-М., 1980.
  24. Панасье Ю. История подлинного джаза.- 1979.
  25. Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство. – М., 1972.
  26. Полевой В.М. Двадцатый век.- М., 1989.
  27. Пышновская З.С. Немецкие художники-антифашисты.- М., 1976.
  28. Рейнгардт А. Современное западное искусство: Борьба идей.- М., 1983.
  29. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки, история, проблемы.- М., 1989.
  30. Соловьева И. Кино Италии.- М., 1961.
  31. Страницы истории советской художественной культуры. 1917-1932.-М., 1989.
  32. Теплиц Е. История киноискусства. – М., 1974.
  33. Тигранов Г. Балеты А. Хачатуряна.- М., 1974.
  34. Туровская М. 1/ 2 или Фильмы Андрея Тарковского. – М., 1991.
  35. Химик Н.А. Как преподавать мировую художественную культуру. – М., 1992.
  36. Экспрессионизм.- М., 1966.
  37. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX-XX вв. – М., 1988.
  38. Эфрос А.М. Мастера разных эпох.- М., 1979.
  39. Бренев Р.Н. Новаторство советского киноискусства.- М., 1986.
-
1. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие.- М., 1990.
  2. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств.- М., 1978.
  3. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века.- М., 1983.
  4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М.,1985.
  5. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные систем.- М., 1988.
  6. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры.- М.,1988.
  7. Гартман К.О. Стили.- М., 2000.
  8. Гуляев Н.А. Литературные направления в русской и зарубежной литературе.- М., 1983.
  9. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи.- М., 1996.
  10. Даниэль С.М. Картина классической эпохи.- М.,1986.
  11. Друскин М.С. История зарубежной музыки.- М., 1976.
  12. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. М.,1983

13. Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство.- М., 2000.
  14. Краснобаев Б. Очерки по истории русской культуры XVIII века. – М., 1987.
  15. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып.3.- М.,1971.
  16. Маймин Е.А. О русском романтизме.- М., 1975.
  17. Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство.- М.,1972.
  18. Русские писатели об изобразительном искусстве.- М.,1976.
  19. Русская музыкальная культура. – Л., 1980.
  20. Турчин В. Эпоха романтизма в России.- М., 1981.
-
1. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. – М., 1990.
  2. Артамонов С.Д. Литература эпохи Возрождения. – М., 1994.
  3. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
  4. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. – М., 1991.
  5. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения.- М., 1973.
  6. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи.- СПб., 1995.
  7. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
  8. Взаимодействие культур Востока и Запада. – М., 1990.
  9. Гартман К.О. Стили. Часть 1.- М.,2000.
  10. Гуковский М.А. Леонардо да Винчи.- М., 1958.
  11. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. - М., 1981.
  12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1987.
  13. Гуревич А.Я. Средневековый мир. – М., 1990.
  14. Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения.- М., 1982.
  15. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М., 1993.
  16. История искусств: Раннее Возрождение.- М.,1980.
  17. История искусств: Высокое Возрождение.- М.,1989.
  18. История русской архитектуры. Учебное пособие.-М., 1993.
  19. Культура эпохи Возрождения. – Л., 1986.
  20. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVIII века. – М., 1983.
  21. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера.- М., 1974.
  22. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера.- М., 1972.
  23. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.- М.,1978.
  24. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М., 1981.
  25. Литература Древней Руси. – М., 1990.
  26. Холидей Ф. Шекспир и его время, его мир.-М., 1986.
  27. Языкова И.К. Богословские иконы.- М., 1999.