Аннотация к программе «Мировая художественная культура»

По учебнику Рапацкой Л.А.

Пояснительная записка

Изучение курса в полном объеме предполагается за 70 часов (при нагрузке 1 час в неделю) в течение 2 лет. Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеским и национальным ценностям в различных областях художественной культуры, освоение художественного опыта прошлого, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение уровня их художественного развития.

Основное содержание курса

Введение

Общее понятие культуры. Художественная культура и система искусств. Единство и многообразие художественной культуры. Художественная культура и система искусств. Виды и жанры искусства. Понятия «художественная картина мира» и «художественный стиль эпохи»; их роль в периодизации исторического развития художественной культуры.

Западноевропейская культура XVII-XVIII веков

Художественная культура эпохи Просвещения. Новые стили в искусстве: барокко, рококо, классицизм, просветительский реализм. Новое понимание сущности человека, его предназначения и смысла жизни.

Барокко. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Композиционная уравновешенность, новое видение пространства в барочной архитектуре. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Многоплановость художественного решения. Шедевры итальянского барокко. Барокко в северных странах Европы. Повышенная экспрессия чувств. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Драматизм мироощущения. Музыка в художественной культуре барокко. Интенсивное развитие инструментальных жанров. Расцвет итальянской скрипичной музыки (А.Вивальди, А.Скарлатти). Жанры сонаты и концерта. Развитие клавесинной музыки. Монументально-героическое музыкальное искусство Г.Генделя. Философское и религиозное содержание музыки И.Баха.

Классицизм. Абсолютизм и развитие нормативных эстетических воззрений: преобладание общественных начал над личными, долга над чувством; канонизация античной классики как образца для изучения и подражания. Стремление к выражению возвышенных и героических идеалов. Франция – родина классицизма. Эстетическая программа классицизма в творчестве Н.Буало. теория жанров. Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Н.Пуссен - основоположник классицизма в живописи. Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт ("Дон Жуан"), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).Образы мужественных борцов в картинах Ж.Давида. классицистическая трагедия. Музыкальное искусство классицизма(Ж.Люлли, Г.Глюк).

Просветительский реализм. Значение творчества энциклопедистов для художественной культуры. Новое понимание отношения «человек и природа». Вольтер и Ж.Ж.Руссо. Становление романа (Д.Дефо, Д.Свифт). Творчество И.Гете и Шиллера. Венский музыкальный классицизм (творчество И.Гайдна и В.Моцарта). Роль венских музыкальных классиков в истории мировой музыкальной культуры.

Художественная культура России XVIII века. Петровские реформы и их значение для становления «русской европейскости» в художественной культуре. Просвещение и русское искусство развитие новых светских жанров во всех видах искусства. Освоение классицизма, его трактовка в русском искусстве.

Развитие архитектуры от барокко (Б. Растрелли) к классицизму (В. Баженов, М. Казаков, Д. Кваренги, К. Росси, И. Старов). Петербург как памятник новой русской художественной культуры. Садово-парковое искусство. Развитие просветительской литературы (Н. Новиков, А. Радищев, Г. Державин). Сентиментализм и творчество Н. Карамзина.

Классицизм в живописи. Парадный портрет (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Петербургская композиторская школа. Освоение европейской инструментальной музыки.

Романтизм. Противопоставление мира прекрасных возвышенных идеалов духу повседневности. Мотивы одиночества, скитальчества, поэтизация далекого прошлого, народного быта, природы. Повышенное внимание к индивидуальному, личному, психологическая детализация. Ярчайшие представители романтизма в литературе – Д. Байрон, П. Мериме, А. Мицкевич, Ж. Санд, Э. Делакруа, Т. Жерико.

Первостепенная роль музыки в системе искусств эпохи романтизма. Развитие идей музыкальности в других видах искусства. Взаимодействие музыки и литературы. Романтизм как главное направление в развитии национальных музыкальных школ. Романтический идеал и его отображение в камерной музыке ("Лесной царь" Ф. Шуберта), и опере ("Летучий голландец" Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Реализм. Становление реализма в литературе, живописи, театральном искусстве. Эстетические принципы критического реализма. Роман как основной жанр реалистической литературы (О. Бальзак, Э. Золя, Ч. Диккенс). Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Специфика реализма в музыкальном искусстве.

Расцвет русской художественной культуры в XIXв. Эволюция стилей в русской культуре XIX в. Роль слова в русской культуре, развитие русского литературного языка. Диалог романтизма и реализма. Рождение критического реализма. Становление русской музыкальной классики. Поздний классицизм в архитектуре. Архитектура столиц и провинции. Переход от классицизма и романтизма к реализму в живописи. Критика несправедливости общественного устройства в творчестве художников–передвижников. Творчество композиторов «Могучей кучки».

Новые идеи в искусстве конца XIX – начала XX в. Новые направления в живописи. Импрессионизм и его открытия. Эстетические взгляды импрессионистов. Основные проявления импрессионизма – одухотворенная пейзажность, детализация, тонкость в передаче нюансов, музыкальность в живописи, абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега.); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, "синтетическая форма" П. Сезанна. Новое понимание красоты в постимпрессионистской живописи.

Художественный язык модерна. Модерн в искусстве. Универсализм модернистов. Эстетизация быта. Проблема субъективности в художественной культуре. Основные направления в живописи конца XIX века. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл "Демон" М. А. Врубеля) и музыке ("Прометей" А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла "Савой" в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера.

Культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф ("Броненосец Потёмкин" С.М. Эйзенштейна, "Амаркорд" Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл ("Иисус Христос - Суперзвезда" Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - "Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - "Стена"); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.

Литература

1. Искусство. Книга для учителя. В трех частях. Москва, 2017.

2. Мировая художественная культура. Россия IX – XIX в.в. Экспериментальное учебное пособие для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного профиля. Москва, 2016.

3. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. Учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев. Москва, 2016.

4. Русская живопись XIV – XX веков. Энциклопедия. Москва, 2016.

5. Энциклопедия для детей. Искусство. Москва, 2016.

6. Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду искусств. Москва, 2017.

Пособия

1. Мировая художественная культура. Москва, 2017.
2. CD-rom Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
3. CD-rom Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.
4. CD-rom Шедевры русской живописи.
5. CD-rom Эрмитаж. Искусство Западной Европы, Санкт-Петербург.
6. Мировая художественная культура: конспекты уроков/ сост. И.А. Лескова. – Волгоград: Учитель, 2014
7. Современный урок: Мировая художественная культура: Методические рекомендации в помощь учителю/ Под ред. Л.М.Ванюшкиной. – СПб: КАРО, 2015