

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Г И М Н А З И Я № 1» г. Воркуты
«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛОН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ
«1 №-а гимназия» Воркута карса МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛӖДАН УЧРЕЖДЕНИЕ
169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А
Тел.: (82151) 4-38-29, факс:4-38-42
E-mail: mou.gim1@gmail.com

ПРИНЯТА
педагогическим советом
Протокол № 1
от «31» августа 2022 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от «31» августа 2022 г. № 794

Рабочая программа элективного курса «История художественной культуры»

среднего общего образования
срок реализации программы 2 года

Рабочая программа элективного курса составлена
на основе примерной программы по МХК и авторских программ по МХК под редакцией Л.М.
Предтеченской, С.А. Иевлева

Составитель
Жукова В.В.,
учитель русского языка и литературы

Воркута
2022

1. Пояснительная записка.

Элективный курс «История художественной культуры» (далее – ИХК) представляет собой междисциплинарный, интеграционный курс. Он не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но и апеллирует к естественнонаучным знаниям.

В элективном курсе «ИХК» в 10 – 11 классах изучается культура Новейшего периода.

Курс по истории художественной культуры на ступени среднего общего образования нацелен на формирование у учащихся целостного образа культуры и строится по историческому и структурно-тематическому принципу, что представляет собой не только передачу определенных знаний по истории и теории культуры, но и эстетическое переживание художественного произведения, формирование целостного впечатления от художественного образа, погружение в атмосферу времени.

Курс ИХК способствует воспитанию у учащихся художественного вкуса, толерантного отношения к иным культурным традициям, пониманию поведенческой мотивации представителей разных эпох и культур, что особенно актуально в современном мире.

Изучение ИХК помогает обучающемуся осознать свою культурную и национальную принадлежность, способствуя формированию его гражданской позиции, любви к Родине, уважению нравственных ценностей своего народа.

Материал курса по ИХК распределяется по территориальному принципу, что позволяет показать, как народ каждого культурного ареала, являющийся сам носителем определенных нравственных и культурных традиций, воспринимает окружающий мир и обогащает его своими культурными достижениями.

В курсе ИХК учитывается логика исторического линейного развития от первобытной культуры до XX века, с акцентом на «диалог культур», что позволяет делать сравнительный анализ художественных произведений в пространстве того, что человечество создало за время своего развития. Таким образом, курс ИХК позволяет придать знаниям универсальный характер и способствует синтетическому восприятию окружающего мира.

При подборе материала задействован также принцип культурных доминант, который позволяет создать целостный образ эпохи, понять мировоззренческие особенности и художественные идеи времени на примере наиболее знаковых памятников культуры каждой изучаемой эпохи.

Изучение истории художественной культуры на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- Развитие у учащихся отношения к искусству как к воплощению эмоциональных переживаний и творческого опыта человека;
- Развитие умений самостоятельно осваивать, оценивать и сопоставлять феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи, определять и обосновывать собственное отношение к произведениям искусства;
- Овладение умением анализировать художественное произведение согласно законам определенного вида искусства, стиля и жанра;
- Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся через исследовательскую проектную деятельность;
- Освоение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; о закономерностях развития культурно-исторических эпох, направлений, стилей, различных художественных школ в искусстве; о нравственных и эстетических нормах и идеалах на примере наиболее знаковых памятников культуры и искусства.
- Воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира, понимания иной ментальности.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Элективный курс «ИХК 10-11 классы» создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерной программы по МХК, рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК под редакцией Л.М. Предтеченской, С.А. Ивлева.

Курс учитывает традиции российского образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая

последовательность курса обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Элективный курс по ИХК построен на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения, предусматривает чередование уроков-лекций и комбинированных уроков, уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Элективный курс по ИХК носит обобщающий характер и учитывает знания, полученные учащимися на предыдущих этапах изучения изобразительного искусства и музыки в средней школе. Изучение курса «История художественной культуры» способствует дальнейшему глубокому систематическому гуманитарному образованию, повышению культурного и интеллектуального уровня обучающихся.

3. Место учебного предмета в учебном плане.

Элективный курс «ИХК» изучается по выбору обучающихся на базовом уровне на ступени среднего общего образования 1 час в неделю (35 часов в год).

Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса «История художественной культуры».

Обучение на занятиях по ИХК направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты изучения ИХК на ступени среднего общего образования подразумевают:

- Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознание системы общечеловеческих ценностей;
- Осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;
- Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
- Понимание ценности художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
- Способность ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
- Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем многообразии его видов и жанров;
- Способность воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений искусства;
- Сформированные навыки индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности;
- Владение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами, средствами художественного изображения;
- Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.

Метапредметные результаты изучения ИХК на ступени среднего общего образования отражают:

- Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, представленные в том числе в ее архитектуре и др. видах изобразительного искусства, в национальных образах, предметно-материальной и пространственной среде; понимание народного идеала красоты человека;
- Умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому мировосприятию;
- Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;

- Обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях;

- Развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;

- Формирование способности к целостному художественному восприятию мира;

- Развитие художественного мышления, фантазии, воображения, внимания, интуиции, памяти, в том числе визуальной, слуховой и др.;

- Получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.

Предметные результаты изучения ИХК на ступени среднего общего образования включают:

- Эмоционально-ценностное отношение к искусству в жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей;

- Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;

- Активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

- Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;

- Постигание духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;

- Общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;

- Освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;

- Овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;

- Многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;

- Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т.е. в процессе создания художественных образов;

- Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведения искусства;

- Применение различных художественных материалов, техники и средств художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности.

- Умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах.

- Овладение умениями и навыками исследовательской деятельности.

Срок реализации рабочей программы 2 года

Содержание учебного материала 10 класс (35 ч.)

Мировая художественная культура 60-х гг. XIX в. - начала XX в.

Введение

Художественная картина мира. Нравственно-эстетический идеал в художественных произведениях выдающихся деятелей культуры, в сознании и духовных исканиях потомков.

Диалог эпох — диалог культур. От Возрождения к Просвещению, к достижениям и открытиям в художественной культуре XIX столетия, от романтизма к реализму. Постигание человека. Общие тенденции и различия, преемственность и новаторство в средствах художественного познания человека и окружающего его мира.

Общечеловеческие духовные ценности, которые утверждают и передают от поколения к поколению великие творцы искусства разных эпох. Роль искусства среди других форм познания мира. Правда жизни в искусстве и законы условности. (На основе обобщения пройденного по темам курсов мировой художественной культуры, литературы и истории в VIII и IX классах.)

Раздел IV. Художественная культура 60—90-х гг. XIX в. (21)

Общая характеристика периода (1 ч.)

Реформы 60-х гг. XIX в. в России и их значение. Многообразие противоречий в российском обществе.

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. Стремление соединить в произведении публицистическое и художественное начала. Углубленное исследование психологии героев.

Борьба направлений. Понятие «декаданс». Причины возникновения. Натурализм, его особенности. Художественные открытия натурализма и утраты. Критический реализм как ведущее направление второй половины XIX в.

. Движение за сохранение и развитие национальных традиций в искусстве. Формирование национальных художественных школ и обогащение мировой художественной культуры достижениями культурного развития различных народов.

Тема 1. Критический реализм как ведущее направление второй половины XIX века. Критический реализм в литературе зарубежных стран. «Чистое искусство». Зарождение символизма (5 ч.)

Творчество Золя. Художественная летопись жизни буржуазной Франции, различных социальных классов в серии его романов «Ругон-Маккары». Замысел и композиция серии, отражение в ней противоречивости творческого метода Золя как теоретика натурализма и в то же время крупнейшего художника критического реализма. Роман «Жерминаль». Образ Этьена Лантье — борца, берущего на себя ответственность за других, чувствующего себя представителем обездоленных. Народ в романе. Тесная взаимосвязь среды и человека. Роль символических образов в романе. Его композиция и символический смысл финала романа. Зримость, живописность образов и сцен. Пейзаж в романе. Традиции Бальзака в художественном наследии Золя. Переводы и публикации произведений Золя в русских журналах, отношение к ним читателей.

Творчество О.Уайльда и его художественно-эстетические взгляды и идеи. Призыв Уайльда к художникам не заниматься «бытом трущоб и нуждами бедности». Рассуждения Уайльда об искусстве и о его роли в жизни людей. «Портрет Дориана Грея» — роман-символ. Стремление Уайльда утвердить в нем идеи «чистого искусства» и развенчание их всем ходом художественного повествования. Сказки Уайльда («Соловей и Роза»), их гуманистический смысл, опровергающий теорию «чистого искусства»

Зарождение символизма. Поэты второй половины XIX в.: Ш.Бодлер «Альбатрос» П.Верлен «Песня без слов», «Искусство поэзии» А.Рембо. «Пьяный корабль».

Тема 2. Многообразие художественных течений в зарубежном изобразительном искусстве (3 ч.)

Импрессионисты, Демократизм. Принципы гуманизма, жизнеутверждение в их творчестве. Герои импрессионистов. Стремление раскрыть средствами живописи взаимосвязь человека и окружающей его среды, взаимосвязь вещей и явлений в природе, показать красоту природы, научить людей ее видеть и ценить. Тема современного города.

Стремление художников запечатлеть на полотне постоянное движение, изменение реального мира. Новая техника письма импрессионистов.

События Парижской Коммуны в графике Э. Мане. Литография «Гражданская война». Идейная и сюжетная общность гравюр Мане с произведениями Гойи («Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.»).

Домье («Улица Гранснонен»). Особенности гравюр Мане: стремительная фиксация очевидцем мгновенного впечатления, концентрация в нем сути событий. Живописные полотна Э.Мане. Портрет Золя. Напряженный драматизм и душевная тонкость образа. Композиция портрета-картины. Контрасты и гармония в цветовом решении.

Многообразие мира, жизнь природы, ее вечное движение в пейзажах К.Моне. «Скалы в Бель-Иль».

Стремление художника воплотить на полотне свет и воздух, атмосферу живую, подвижную, передать ее связь с жизнью моря, движением волн, ветра, солнечных бликов.

Современный город и его обитатели в искусстве импрессионистов. К.Моне. «Вокзал Сент-Лазар»; К.Писсаро. «Бульвар Монмартр в Париже»; Э.Дега. «Абсент», «Театральные сцены». Сходство и различие в восприятии и передаче художниками жизни города, в отношении к его контрастам.

Портреты О.Ренуара — «живописца счастья» (А.Луначарский). «Жанна Самари», «Девушка с веером». Отсутствие идеализации и удивительная гармония образов, радость, нежность, доверительное общение героинь со зрителем, Умение художника запечатлеть мимолетное настроение, мгновенную неповторимость душевного состояния.

Постимпрессионисты. Условность названия (после импрессионистов) группы художников, каждый из которых, основываясь на достижениях импрессионистов, полемизируя с ними, искал и определил свой путь в искусстве. Острое чувство неприятия буржуазной действительности, сострадание к угнетенным в произведениях Ван Гога. связь с искусством Делакруа, Милле, Домье.

Настойчивые поиски характерного, типического — «Действительность — вот истинная основа всякой поэзии» (Ван Гог). Драматизм, глубокая человечность его работ. Интенсивность, экспрессия чувства, переданная через усиление эмоциональной выразительности цвета, напряженности линий. Протест против обезчеловечивающего непосильного труда в рисунках и картинах Ван Гога («Женщины, несущие мешки с углем», «Ткач», «Едоки картофеля», «Хижины»). Символическое значение предмета и вещи (например, ткацкий станок — клетка). Образ Сеятеля («Портрет старого крестьянина»). Пейзажи Ван Гога («Красные виноградники», «Дорога в Овере после дождя»). Вера художника в революционное обновление мира. Ван Гог и Золя.

Живописные искания П. Сезанна («Автопортрет», «Натюрморт с фруктами», «Берега Марны»), Стремление передать материальность, весомость, постоянство формы предметов мира. Цвет как основа для создания формы предмета. Строгая логика композиции. Рассудочность творчества позднего Сезанна. Утрата чувства многообразия форм жизни. Влияние его творчества на развитие изобразительного искусства XX в.

Вариант

Поиски красоты и гармонии в идиллической жизни и легендах народов Океании — своеобразный протест П. Гогена против европейской цивилизации. Человек как часть природы, ее совершеннейшее создание в искусстве Гогена. Органический сплав декоративного и монументального в его живописи. Цветовые плоскости, контрастное столкновение цветов, ритм, музыкальность произведений художника. «Таитянские пасторали».

Вариант

«Быть прежде всего человеком и только потом — художником» — творческое кредо О. Родена. Смелость реалистических исканий, гуманизм, прославление гражданского мужества, силы человеческого духа в произведениях скульптора («Граждане Кале», «Бальзак»). «Мыслитель» Родена. Высокое чувство любви, ее красота и целомудренность в творчестве Родена (скульптурные группы «Вечная весна», «Ромео и Джульетта»).

Тема 3. Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве (1 ч.)

Дальнейшее развитие национальных музыкальных школ в европейских странах. Стремление к демократизации музыкального искусства. Смелое обращение к бытовым сюжетам и обычаям из жизни народа.

Опера Ж. Бизе «Кармен» — высшее достижение реализма и демократизма в зарубежном музыкальном искусстве XIX в. Фольклорные истоки в опере. Новые герои на оперной сцене — работница и солдат. Опора музыкальной драматургии на демократические марши, народные танцы и песни. Музыка Кармен, ее песенно-танцевальная основа, раскрывающая черты народного характера героини. Тема судьбы Кармен. Музыкальная характеристика Хозе. Развитие музыкальных образов. Народные сцены. Сила жизнеутверждения в музыке народных сцен. Идеиная борьба вокруг оперы. П. Чайковский о «Кармен» Бизе.

Музыка Бизе и искусство конца XX в. Музыкальная транскрипция оперы Бизе композитором Р.Щедриным (музыка к балету «Кармен-сюита»), Новая оркестровка музыки оперы для струнных и ударных инструментов.

Тема 4. Расцвет реализма в художественной культуре России. Литература (2 ч.)

(Обобщение и углубление знаний по темам курса литературы в 6-9 классах).

Новый этап развития реализма в русской культуре. Проникновение в глубины человеческого сознания и чувства, в сложные процессы общественной жизни, гуманистический пафос, высокие нравственные и эстетические идеалы — отличительная черта великой русской культуры второй половины 19 века.

Традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя в творчестве писателей второй половины 19 века. Влияние литературой критики на литературный процесс. Стремление раскрыть причины социального зла. Надежда на крестьянство как на главную силу преобразования общественного строя в России.

Главная тема произведений

литературы и, шире, произведений художественной культуры России второй половины XIX в. — тема народа. Ее острый социально-политический смысл.

Образы мужиков-праведников, бунтарей, альтруистов и философов в творчестве И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого.

Многообразие жанров и форм, стилистическое богатство русской литературы.

Развитие русского романа в творчестве Тургенева, Достоевского, Л.Толстого. Новая роль романа в литературном процессе. Романы Достоевского и Л.Толстого как особые явления в истории мировой культуры, в художественном развитии всего человечества. «Диалектика души» — важнейшее открытие русской литературы второй половины XIX в. Жизнь малых повествовательных форм 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, развитие сатиры (сатирическая поэзия А. К. Толстого и В. С. Курочкина).

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

Тема 5. Реализм в русском изобразительном искусстве (7 ч.)

Острое чувство гражданственности — характерная черта изобразительного искусства пореформенной России. «Бунт четырнадцати». Создание Товарищества передвижных художественных выставок и артелей художников.

Широта тематики и многообразие жанров в русском изобразительном искусстве: от произведений сатирических, обличающих, построенных по принципу прямого социального контраста, до произведений философских, поэтических, полных раздумий о судьбах Родины и утверждающих достоинство и красоту человека. Развитие традиций П. А. Федотова и А. А. Иванова.

Передвижники. Бытовой жанр в живописи как наиболее доступный широкому зрителю, жанр, непосредственно связанный с повседневной жизнью. Тема страданий угнетенного народа и ее место в искусстве передвижников, творчество

В.Г.Перова («Проводы покойника», «Последний кабак у заставы»). Сочетание в его произведениях обнаженной правды жизни и проникновенной поэтичности. Лаконизм, глубокая обобщенность образов. Роль пейзажа в эпическом звучании полотен. Особенность композиционного решения картины «Последний кабак у заставы».

Портрет в искусстве передвижников Новый герой — разночинец, демократ, человек духовно богатый, творческий, активный общественный деятель. Портреты писателей в творчестве В.Г.Перова (Островского и Достоевского), проникновение художника в сущность творческой индивидуальности крупнейших русских писателей. Портрет в творчестве И.Н.Крамского. Жизненная убедительность и яркая индивидуальность его образов, глубина и меткость характеристик. Значение окружающей обстановки, вещей, деталей в портретах-картинах И.М. Крамского. Умение художника охватить характерное, типическое. Портреты крупных деятелей отечественной культуры работы И.М. Крамского (портреты Толстого и Третьякова). Портреты крестьян. Принципиально новое отношение И.М. Крамского к созданию крестьянских образов, стремление запечатлеть сложность духовной жизни, глубину характера создать портрет яркой личности. Портрет Мины Моисеева. Психологическая характеристика мудрого, наделенного острым умом и неистощимым юмором человека. Эмоциональная выразительность и благородство звучания серо-голубых тонов.

Появление в русском искусстве темы города. Образ рабочего в картине Н.А Ярошенко «Кочегар». Контрасты светотени, багрово-красный цвет, его символическое звучание.

Простота и лаконичность художественного языка передвижников. Тесная связь с русской литературой. Значение творчества передвижников.

Творчество И. Е. Репина и В. И. Сурикова — вершина передвижничества и начало нового этапа в развитии национального русского искусства. Сложные социально-психологические конфликты и глубина их обобщения в произведениях художников.

Историческая живопись. Ее социальный смысл, новое в утверждении идей антинародности самодержавия по сравнению с передвижниками. Исторические полотна Сурикова. Использование

сюжетов, позволяющих раскрыть мощную силу народа, народных движений. Удивительное умение Сурикова передать достоверность исторических событий и приблизить прошлое к современности. Идея, тема и сюжет произведения Сурикова «Утро стрелецкой казни». Атмосфера сложных противоречий и социальных конфликтов петровского времени в картине. Трактовка событий как народной трагедии. Образ рыжебородого стрельца. Противостояние двух героев произведения; рыжебородого стрельца, забитого в колодки, ожидающего казни, но не сломленного, не побежденного, и царя — грозного, несокрушимого, уверенного в правоте своей борьбы. Композиция полотна, новаторство Сурикова в передаче ощущения огромной массы народа через психологическую характеристику каждого действующего лица, через многообразие ракурсов, умение показать часть вместо целого. Историческое полотно Сурикова «Боярыня Морозова». Сложный противоречивый характер его главной героини. Идея физической и нравственной красоты подвига, который пробуждает в народе несокрушимые силы. Многоликость народной толпы. Композиционное и цветовое решения в раскрытии характеров и психологического состояния сочувствующих Морозовой и осуждающих ее. Образ Юродивого, его значение в произведении. Роль пейзажа русской зимы в картине Стремление художника передать взаимосвязь воздушной и предметной среды. Рефлексы цвета в картине. Творчество А. Иванова как один из важных истоков искусства Сурикова

Историческое полотно Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Замысел произведения как отклик на событие современности — казнь первомартовцев. Утверждение идеи безумия и преступности самодержавия как формы правления. Композиция картины. Колористическое решение. Разработка различных тонов красного цвета — цвета крови — основного цвета произведения. Запрещение демонстрации картины царским правительством. Борьба вокруг произведения.

Глубина психологических характеристик в портретном искусстве Репина. Многообразие социальных типов, яркая индивидуальность образов, многообразие художественных средств и их воплощения. Образы лучших людей России, творцов ее культуры (портреты Мусоргского, Стрепетовой, Л. Толстого, Стасова). Образы крестьян («Мужичок из робких»). Портреты представителей официальной России («Победоносцев» — этюд к картине «Торжественное заседание Государственного совета»).

Пейзаж в произведениях русских художников. Величие, богатство, лиризм в картинах родной природы, «песенность русского пейзажа» (Б. Асафьев). Становление реалистического пейзажа (А.Саврасов. «Грачи прилетели»: Ф.А. Васильев «Оттепель»; Н.Н.Шишкин. «Рожь»), Пейзажи И.И.Левитана, многогранность их внутреннего содержания, задушевность, тонкий лиризм («Март», «Золотая осень», «Весна. Большая вода»). Чуткость к внутренней жизни природы и умение ее «очеловечить».

Социальные ноты в пейзажах художника, раздумье о жизни («Владимирка», «Над вечным покоем»). Музыкальность полотен Левитана. Живописное мастерство. "Связь творческих исканий позднего Левитана с импрессионизмом. Изобразительное искусство второй половины XIX в. и современный зритель.

Тема 6. Реализм в русской музыке (2 ч.)

Тесная связь музыкального искусства России с демократическим движением эпохи. "Могучая кучка". Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Утверждение народно-национального характера в музыке. Обращение к крестьянской песне.

Интерес к музыкальной культуре других народов. Народ — герой музыкальных творений «кучкистов».

Острые социальные конфликты 60—70-х гг. XIX в. в музыке М.П.Мусоргского. Обращение композитора к историческим сюжетам, к событиям, позволяющим раскрыть противоречия российской жизни, трагедию народа, находящегося под гнетом самодержавия, грозный размах освободительной борьбы. Смысл высказывания Мусоргского «Прошедшее в настоящем — вот моя задача» и значение этой проблемы для пореформенной России. Опера «Борис Годунов». Глубокое проникновение композитора в идейный замысел и художественные завоевания Пушкина (трагедия «Борис Годунов»), Использование вслед за Пушкиным легенды об убийстве царевича Димитрия для утверждения в образной форме идеи преступности самодержавия вообще. Резкие контрасты, сопоставления — основа музыкальной драматургии оперы. Трагический, глубоко

противоречивый образ царя Бориса. Монологи Бориса Годунова, их песенно-речитативный характер. Народ в опере, его трактовка «как великой личности, одушевленной великой идеей» (М. Мусоргский). Создание средствами музыкальной драматургии живого, яркого, многоликого образа народа (хоровые речитативы, интонации народного говора). Широкий показ постепенного роста народного гнева; от первой картины пролога к сцене у собора Василия Блаженного и к сцене под Кромами. Образ Юродивого как носителя общенародных чувств. Особое место его в опере. Значение последней, заключительной сцены IV действия (плач-причет Юродивого). Идеинная близость оперы Мусоргского, исторических полотен Сурикова и Репина, романа-эпопеи «Война и мир» Толстого.

Стремление к счастью, напряженная борьба с препятствиями на пути к его достижению — основная тема творчества П. И. Чайковского. Принципиальная общность взглядов Чайковского и «кучкистов». Причины расхождения. Русская народная песня — «художественная святыня» (Чайковский) — в творчестве композитора. Развитие традиций Моцарта и Глинки. Богатство жанров в творческом наследии Чайковского (оперы, балеты, симфонии, инструментальные концерты, увертюры, фантазии, романсы и др.). Вершины в его творческом наследии: опера «Пиковая дама» и Шестая симфония.

Музыкальная трагедия «Пиковая дама». Идеинная связь оперы с общественным движением эпохи. Тема «преступления и наказания». Изменение в развитии сюжета и психологии героев по сравнению с одноименной повестью Пушкина. Общее в образе Германа Чайковского и Родиона Раскольникова Достоевского. Музыкальная драматургия оперы. Ее стройность и динамичность. Принцип конфликтного развития. Тема трех карт — тема денег и лейтмотив судьбы Германа — тема любви. Контрастное развитие, борение и взаимопроникновение этих тем, раскрывающее эволюцию внутреннего мира героя. Мелодическое богатство оперы. Связь темы любви с русской народной песней и бытовым романсом. Речитативы. Симфонизм оперы. Особая роль оркестра, раскрывающего душевное состояние действующих лиц и глубинный смысл происходящего.

Шестая симфония («Патетическая»), Философская проблема смысла жизни в симфонии. Конфликт человека с окружающей действительностью: стремление его к свету, к радости, любовь к жизни и неизбежность самоотверженной борьбы за их торжество. Контрастные темы в симфонии. Трагическое звучание и высокий гуманизм произведения. Вера композитора в духовные силы человеческой личности.

Заключение (1 ч.)

Основные вехи развития художественной культуры в XIX в. Россия и Запад. Диалог культур. Мировое значение русского искусства, его особая отзывчивость, способность «страдать людскою болью». Личность и общество в русском искусстве второй половины XIX в. Проблемы нравственного выбора художника и его героя.

Выступления деятелей демократического искусства: писателей, художников, музыкантов, режиссеров и актеров против всех форм эксплуатации. Влияние их творчества на формирование общественного сознания своих народов и народов мира.

Мысль о судьбах человечества, поиски путей его освобождения от страданий — главная идеинная задача и отличительная черта произведений критического реализма, созданных в разных странах с мастерами различных видов искусства в конце XIX в. Творческие завоевания критического реализма. Появление новых творческих методов, их место в совершенствовании средств художественного познания и преобразования жизни.

Раздел V. Художественная культура конца XIX — начала XX в. (12 ч.)

Общая характеристика периода.

Мировая цивилизация к началу XX в. Развитие индустриального общества. Утверждение в ряде стран конституционных порядков. Формирование правовых демократических традиций. Начало научно-технической революции.

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.

Тема 1. Творческие направления в литературе зарубежных стран (1 ч.)

Промышленный город в творчестве бельгийского поэта Э. Верхарна. Образ Бельгии — основной в его произведениях. Современный город как символ зла. Судьба крестьянства, деревни, пожираемой городом-спрутом, в стихотворении «Исход» (из сборника «Поля в бреду»); «Биржа», «Заводы», «Город», «Кузнец», «К будущему» (из сборника «Города-спруты»). Мечта поэта о всеобщем братстве.

Социальная утопия в творчестве Верхарна. Образ Кузнеца — символический образ пролетария-борца. Стихотворение «Невозможное» (из сборника «Буйные силы») — прославление Человека-творца. Лирика Верхарна. Любовь как открытие мира, как обретение доброты, осознание великого нравственного долга перед любимой (сборник «Утренние часы»). 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. В. Брюсов о творчестве Верхарна: «В поэзии Верхарна столько же ритмов, сколько мыслей». Влияние творчества Гюго на поэзию Верхарна. Русские переводы стихотворений Верхарна (Блок, Брюсов, Волошин).

Тема народа, вера в его силы, жизнелюбие, несокрушимость духа в испытаниях и прославление созидательного творческого труда в повести Р.Роллана «Кола Брюньон». Утверждение активной роли искусства и художника в борьбе с угнетателями, силы искусства в его народных корнях. Образ Кола Брюньона, его оптимизм («Не бывает мрачных времен, бывают мрачные люди»). Единство героя и народа, ощущение красоты природы, полноты жизни. Оригинальная поэтическая форма произведения, яркая красочность языка, его фольклорная основа.

Творчество Роллана и мировая культура. Роллан о значении Микеланджело, Бетховена, Л. Толстого для формирования его как писателя. Роллан и искусство России. «Кола Брюньон» в музыке Д. Кабалевского (опера «Кола Брюньон») и графика Е. Кибрика.

Дж. Р. Киплинг. Прославление культа «сильного человека», колониальной политики, английских солдат в «Казарменных балладах». Противоречивость творчества Киплинга. Гуманизм произведений «Книга джунглей», «Просто сказки». А. И. Куприн и К. Паустовский о творчестве Киплинга.

Вариант

Р.Тагор— великий индийский писатель, поэт, драматург, общественный деятель. Призыв к единству, преодоление религиозной и кастовой вражды, невежества — необходимых условий для освобождения родины (рассказы «Мохомая», «Наследство», «Свет и тени»). Индийская поэтическая национальная традиция в творчестве Р.Тагора (стихотворения из сборников «Конец», «Возрождение»), Органическое слияние романтического и реалистического в поэзии Тагора. Тагор и идея сопротивления методом ненасилия. Р. Тагор и Л. Толстой. Р.Тагор и Роллан.

Тема 2. Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. Творческие искания художников.

Фовизм и кубизм (2 ч.)

Непосильный труд, нищета, отчаяние и борьба угнетенных — главные темы в творчестве выдающейся немецкой художницы К.Кольвиц. Историческая основа и современность в идейном замысле серии гравюр.

«Крестьянская война». Композиция. Экспрессия образов, передающая стихийность народного бунта, ярость восставшего народа. Их воплощение в образе «Черной Анны». Тема войны, смерти и материнства в творчестве К.Кольвиц. Их противостояние. Образ матери в искусстве художницы: осмысление трагедии материнства в современном мире и способности матерей противостоять убийству детей, бороться за сохранение мира.

Художественные особенности творчества Кольвиц. Преемственные связи с творчеством Гойи и Домье. Кольвиц и Золя. Кольвиц и творчество русского художника Б. Пророкова.

Творческие направления в изобразительном искусстве начала XX в. Стремление художников своим творчеством активно участвовать в познании и преобразовании мира

Фовисты. Возникновение группы. Творческие задачи: раскрыть средствами живописи сущность вещей и одновременно нести людям радость, озарить тяжелую жизнь человека. Картина должна «войти» в мир человека «как прекрасный цветок» (Матисс). Идеи фовистов в творчестве

А. Матисса «Красные рыбки», «Танец», «Музыка», «Красная комната» («Гармония в красном»). Значение открытий Матисса о цветовых соотношениях для искусства дизайнера.

Кубизм. Творческая задача изобразительного искусства — раскрыть философскую сущность видимого мира, передать внутренние процессы, которые в нем происходят. Кубизм как дань научному прогрессу. Идеи кубизма в искусстве крупнейшего художника XX в. Пабло Пикассо. «Амбруаз Воллар» — кубистический портрет и рисунок. Эволюция творчества Пикассо от «Любительницы абсента» к «голубому» и «розовому» периодам. Потрясение, протест против загубленной человеческой жизни и глубокая проникновенность, лиризм, сострадание к отверженным в «голубых» полотнах Пикассо («Старик нищий и мальчик», «Гитарист», «У моря», «Двое»), Потребность людей друг в друге, стремление найти опору, спастись от одиночества. «Голубой» и «розовый» периоды как сумрак жизни и ее расцвет.

«Цирковая серия» (1905 г.) «розового» периода — первая идиллия в творчестве художника, «тихая песнь о любви, дружбе, близости и верности. Идиллия хрупкая и печальная, оазис среди жестокого мира» (Н. Дмитриева). Герои серии («Девочка на шаре», «Семья акробата с обезьянкой», «Смерть арлекина» и др.) — семья цирковых артистов, принимаемых обществом за шутов, создающая свой мир дружбы, единения отверженных, островок братства творцов искусства (художественное воплощение мечты Ван Гога, передвижников, композиторов «Могучей кучки»), Пикассо и Гойя. Пикассо и Сезанн.

Тема 3. Импрессионизм в зарубежной музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности (1 ч.)

Творческие искания в музыкальном искусстве начала XX в. Импрессионизм в музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности для передачи сложных, тончайших движений человеческой души, изменчивых, мимолетных впечатлений. Программность музыки. Живописность музыкальных образов (дальнейшее развитие романтических традиций). Стремление к ясности, логической стройности музыкальной формы, красоте звучания (связь с искусством классицистов).

К. Дебюсси. Симфоническая пьеса «Море»; М. Равель. «Испанская рапсодия».

Тема 4. «Серебряный век» русской культуры. Литература (4 ч.)

Период развития русской культуры рубежа веков (названный в сравнении с пушкинским «золотым» «серебряным веком»). Его пролог — речь Достоевского на празднике по поводу открытия в Москве памятника Пушкину (1880г.) и эпилог — речь Блока «О назначении поэта» (1921 г.), также посвященная Пушкину.

Символизм как основное творческое направление «в русском ренессансе начала XX ж» (Н. Бердяев). Символизм как новая форма романтизма, «Символизм... означал искания духовного порядка и обращение к мистике... обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных, трагических событий» (Н. Бердяев).

Возвращение к человеку, к его личности, сосредоточенность на сложном мире собственного «я»; стремление к гармонии, к красоте (старшие символисты: Д.Мережковский, З.Гиппиус, Ф. Сологуб, В.Брюсов, К.Бальмонт, Инн.Анненский и др.), Стремление совместить общественное с личным: трагизм, рожденный в столкновении идеала с действительностью (младшие символисты: А.Блок, А.Белый, Вяч.Иванов). Пророческий характер русской поэзии начала XX в.

Футуризм, акмеизм и поэзия «крестьянских поэтов» — литературные направления 1910-х гг. — их полемика с символизмом и в то же время развитие его творческих идей. Протест против подчиненности искусства «жизнеподобию», утилитарно-пропагандистским требованиям, отстаивание права художника на вымысел, на следование прихотливой «правде мига», на недоговоренность; попытки прикоснуться и выразить «несказанное» Приобщение к открытиям западноевропейской поэзии (П.Верлен, Ш.Бодлер, А.Рембо, С.Малларме. М.Метерлинк).

Д. Мережковский об искусстве: «То, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами». Произведение поэта «Дети ночи», «Старинные октавы».

В.Брюсов о поэзии символистов. Символизм — это «поэзия намеков». Сборники «Русские символисты», «Маленькая хрестоматия» — образы «новой поэзии», новых форм и средств выражения: верлибр, словесная инструментовка, парнасская четкость, намеренная затемненность

смысла, раскрепощенность. Мировая история, мировая культура — «родник красоты» («Фонарики», «На журчащей Годавери», «Клеопатра»),

Поэзия К. Бальмонта («Только мимолетности я влагаю в стих». «Завет Верлена» — «Так музыка же вновь и вновь». «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Тише, тише»).

Творчество Ф. Сологуба («Сердце сказки просит и не хочет были», «Приучив себя к мечтаньям...», «В поле не видно ни зги...», «Мы — плененные звери...», «Нюрнбергский палач»).

Поэзия И. Анненского. «Среди миров», «Свечку внесли», «Старая усадьба». Поэт о себе: «С детства любил заниматься историей и словесностью и чувствовал антипатию ко всему элементарному и банально-ясному».

В. Иванов о поэзии Анненского: «Ассоциативный символизм». Анненский — мастер звукописи и стилизации («Шарики детские», «Песни с декорацией»).

Поэзия А. Белого («Мои слова — жемчужный водомет, среди лунных снов, беспечный, но вспененный», «На горах», «Первое свидание»). Стихотворения А. Блока («На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза», «Фабрика», «Балаган», «Полюби эту вечность болот...», «В углу дивана», «Миры летят»...).

Акмеизм. Отталкивание от символистской поэтики намеков, «возврат к земле». Стихотворения М. Кузьмина («Умоляю, будьте... точны и подлинны, и вы найдете секрет дивной вещи — прекрасной ясности» («Где слог найду...», «Александрийские песни»). Романтика далеких стран и минувших времен; культ мужества в поэзии Н. Гумилева («Жираф», «Старый конкистадор», «Капитаны», «Выбор»), «Огненный столп» («Память», «Шестое чувство», «Мои читатели»).

Тема 5. Творческие направления в изобразительном искусстве России конца XIX — начала XX в. «Мир искусства» (2 ч.)

Творчество русских художников на рубеже двух веков. Новое в отношении к проблеме человека и общества по сравнению с искусством передвижников. Тревожное предчувствие близких перемен. Художественные новации. Падение интереса к жанровой живописи. Расцвет портретного искусства, графики, театрально-декорационного искусства.

Ведущая роль русского портрета начала XX в. Создание художниками-портретистами галереи лучших людей своего времени или обличение представителей политической реакции, лицемерия и светской пустоты, Высокая гражданственность, реализм и современные формы пластического выражения. Богатство художественных талантов. Борьба различных тенденций и направлений в изобразительном искусстве.

Портрет в творчестве В. А. Серова. Разнообразие типов, по их положению в обществе и по отношению к ним художника — от восхищения до иронии и обличения по отношению к ним со стороны художника. Портрет Веры Мамонтовой («Девочка с персиками»). Свет и воздух в портрете, «трепетная теплота» (И. Грабарь). Портреты Морозова, Гиришман, Орловой, Победоносцева. Значение интерьера, среды для раскрытия характера портретируемого. Передача тонких оттенков характеров через движение рук, поворот головы, цветовое решение. Портреты деятелей культуры: писателей, художников, композиторов — непоколебимая вера в общественную миссию творцов искусства. Портреты Горького, Ермоловой, Шаляпина — олицетворение высокого гуманизма,

«Просветленная» и «полнозвучная» (К. Юон) живопись Серова, тонкость рисунка, мастерство композиции. Творческое использование им опыта русского и мирового искусства, Значение творчества художника для развития изобразительного искусства XX в.

Философское осмысление жизни, мысль о величии и непобедимости человеческого духа — лейтмотив творчеством А. Врубеля. Страстный протест и неприятие художником мира мещанства, его стремление «будить души людей от мелочей будничных величавыми образами». Символизм в творчестве Врубеля. Романтические традиции, символика образов, аллегория в искусстве художника. Тема Демона («Демон сидящий», «Демон поверженный») — олицетворение титанической силы, могучей внутренней борьбы, выражение чувств и стремлений гордой, тоскующей, протестующей, но бессильной в своем одиночестве личности. Особая звучность цвета этих полотен, своеобразие живописи, напоминающей мозаику.

Обращение Врубеля к живому источнику сказочных и былинных образов («К ночи», «Пан», «Царевна-лебедь»). Совершенство, красота, гармония, пластическая выразительность полотен.

Сила психологических характеристик в портретах Врубеля (портрет С. Мамонтова, портрет Н-Забеллы-Врубель), его восхищение духовной красотой человека

«Растревоженность» творчества Врубеля, свойственная значительной части деятелей русского искусства предреволюционных лет (например, Скрябин, Рахманинов). Врубель и Блок.

Творческие искания русских художников. Стремление определить новые задачи изобразительного искусства. Объединение группы художников вокруг журнала «Мир искусства», организация выставок. Полемика с передвижниками. Эстетика «Мира искусства». Сближение с литераторами-символистами. Совершенствование художественного мастерства. Творческие достижения художников: развитие искусства графики и искусства оформления книги, театрально-декорационного искусства,

Просветительская роль «Мира искусства», Деятельность С.А.Дягилева. Выставки. Изучение русского искусства XVIII — начала ХХ в., открытие этого искусства для широкого русского зрителя. Знакомство европейского общества с блестящими достижениями русского искусства.

Художники «Мира искусства». А.Н.Бенуа — один из организаторов группы — живописец, график, театральный художник, ученый. Пушкин в творчестве Бенуа. «Медный всадник» — «сверкающая жемчужина» (Грабарь) русской графики. К.А.Сомов — изысканный и утонченный художник, мастер рисунка. «Дама в голубом», портреты Блока, Рахманинова. М.В.Добужинский — художник города. Петербург Достоевского в картинах художников.

Содержание учебного материала

11 класс

(34 ч.)

История художественной культуры Новейшего времени

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. Почти вековой опыт реализации этой утопии (от «Города Солнца» Т. Мора к «Городу солнца» В. Тендрякова).

Раздел VI. Художественная культура между двумя мировыми войнами (1917-1939 гг.)

Общая характеристика периода.

Мировая культура и октябрьская революция в России. Дискуссии о разрушении старой и возможностях построения принципиально новой «пролетарской» культуры.

Деформация экономической, социально-политической жизни в годы «сталинщины».

Разрушительное влияние командно-административной системы на культурную жизнь общества. Художественные достижения, возникшие в условиях бесправия и подавления личности и вопреки им.

Империалистическая война, фашизм и сталинщина — реальные итоги европейской политической жизни первой половины ХХ столетия. Сложность художественно-культурного развития в условиях кризисной обстановки. Идеиная борьба в искусстве. Основные творческие направления.

Стремление деятелей культуры к объединению перед страшной опасностью — наступлением фашизма. Создание не только внутренних, но и международных объединений с целью согласовать действия, выработать общую политическую и эстетическую программу. Международные конгрессы деятелей культуры.

Тема 1. Борьба идей в литературе зарубежных стран в 20-30-е гг. ХХ в.

Социалистические иллюзии в творчестве многих всемирно известных писателей, таких, как Р.Роллан, А.Барбюс, Г.Манн, Б.Брехт и др. А. Барбюс. «Огонь», «Дневник одного взвода». Путь писателя от убеждения в трагической участи людей, действии «рока», к познанию «правды Либкнехта». Разоблачение сущности первой мировой войны, призыв к единению народов. Картины гигантской мясорубки - войны, бездушной, слепой силы, и человечности брошенных в эту бойню людей. Лирический герой романа. Осознание им себя как части коллектива. Образ взвода, его многоликость. Место и роль автора — участника повествования. Открытая тенденциозность романа. Символика. Пейзажные зарисовки. Язык (использование солдатского жаргона, местных диалектов для создания реалистической типизации героев).

«Эпический театр» Б. Брехта. Его задачи: помочь зрителю «отказаться от иллюзии» средствами искусства, раскрыть перед ним механизм торжества на земле зла, фашизма, призвать к действенной борьбе с ним. Апеллирование прежде всего к разуму, а не к чувству зрителя. «Эффект очуждения». Особенности игры актера, музыка («зоиги») и их роль в пьесах драматурга. Развенчание Брехтом философии приспособленчества как социально-идейной базы фашизма. («Мамаша Кураж и ее дети»). Пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» — шедевр мировой антифашистской литературы. Конкретность социально-исторического анализа, психологизм, композиция (внешняя самостоятельность, разобщенность и глубокое внутреннее единство отдельных сцен, из которых составлена пьеса). Сцена «Шпион». Брехт и искусство XVIII в.

Э. Хемингуэй. Война и фашизм в его творчестве. Поиски смысла жизни, возможности счастья, стремление ответить на вопрос о месте человека в обществе, о его способности противостоять власти тех, кто «имеет». Роман «Прощай, оружие!». Приход героя к пониманию сути мировой войны. Крушение его надежды противопоставить аду общественной системы, убивающей все человеческое, вечные ценности — любовь, верность, личное счастье. Гражданская война в Испании и дальнейшее развитие творчества Хемингуэя. Роман «По ком звонит колокол». Призыв ко всем людям на земле объединиться для борьбы с фашизмом. Уверенность в том, что борьба с фашизмом — долг каждого честного человека. Пафос народной борьбы в романе. Высокие нравственные принципы героев Хемингуэя. Утверждение писателя, что «человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Своеобразие прозы Хемингуэя. Преобладание диалога, его роль в драматизации произведения. Внешняя односложность диалога и глубина подтекста. Отсутствие метафорических образов, символика, осязаемость и весомость слова, лаконичность языка.

Литература «потерянного поколения». Э.М. Ремарк о «поколении, которое погубила война, о тех, кто стал жертвой, даже если спасся от снарядов». Отрицание мира социального неравенства. Чувство обреченности, внешний пессимизм героев Ремарка. Гуманистическая основа его произведений, вера в силу подлинных человеческих чувств: дружбу, товарищество, любовь. Антивоенная трилогия Ремарка («Ид Западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища»). Идейный замысел романа «Три товарища». Немецкая действительность конца 20-х гг. в романе. Отношение писателя к политической борьбе. Символика образов.

Поэзия 20—30-х гг. XX в. Ф.Г. Лорка. Отношение поэта к фольклору как точке опоры для современного искусства. Лорка о традиции искусства как «неисчерпаемом источнике вдохновения» для художника. «Стихи о Канте Хондо» («Поэма о цыганской сигирийе», «Поэма о Солеа» и др.). Испанская действительность в поэзии Лорки. «Цыганское романсеро» («Романс об испанской жандармерии»).

Романтическое мироощущение и живая реальность в творчестве поэта. Важнейшие мотивы поэзии — Любовь и Смерть. Любовь как Судьба и как синоним Свободы, Смерть — как насилие, их противопоставление, столкновение. Метафоричность образной системы поэзии Лорки. Олицетворение сил природы, их особая эмоциональная роль в передаче тонкого и точного видения мира поэтом.

Поэзия П. Неруды. Ощущение беспредельности мира, жажда его познания, стремление поэта путешествовать по «океану жизни», утверждение неразрывной связи человека и природы (книга стихов «Место жительства — Земля», «Ода воздуху»). Преобразующая живительная сила любви, ее красота, душевная щедрость любящих в поэзии Неруды («А если я умру...»; «Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали»; «Любимая, не умирай!»).

Политическая поэзия Неруды. Познание горьких истин жизни угнетенных народов. Гражданская война в Испании и участие в ней поэта. Превращение, его «поэзии сочувствия» в «поэзию борьбы». Надежда поэта на то, что в социальной борьбе народов «рождается та нить, что не порвется», что грядущее человечества — братство свободных народов. Поэтическая палитра Неруды. Отношение к слову. Метафоричность образов. Простота и образность языка. Белый стих. Стремление поэта к глубоким философским обобщениям, проникновению в суть вещей. Неруда и Маяковский.

Экспрессионизм в литературе. Ф. Кафка. Страх и растерянность его героев перед лицом враждебного человеку мира. Чувство бессилия и вместе с тем смятенные поиски выхода.

Стремление писателя проникнуть в сущность действительности, обнажение беспощадной жестокости и нелепости ее законов, обычаев, морали. Убежденность в фатальной непреодолимости этих сил, обреченности «маленького человека». Отказ от реализма в связи с утверждением идеи абсурдности мира. Рассказы: «Превращение», «В исправительной колонии». Правдоподобие деталей, эпизодов, протокольно четкий язык прозы в сочетании с описанием кошмарных или фантастических ситуаций, невероятных, абсурдных, страшных событий — художественный прием для создания напряженности, ощущения гнетущей бессмысленности жизни.

Тема 2. Борьба идей и творческих направлений и зарубежное изобразительное искусство.

Развенчание шовинистов разных стран в творчестве бельгийского художника Ф. Мазереля. Рисунки в газету «La Feuille». Романы в гравюрах Мазереля, их отличие от серий Хогарта и Кольвиц. Мазерель — поэт города XX в. Роман в гравюрах «Город» - художественный документ эпохи. Образ города-спрута, который не только «огромною преступною рукой машины исполинской и проклятой» (Верхарн) уничтожает людей, но и города, в котором живут люди многообразных судеб и строитель возводит здание Будущего.

Мазерель и фашизм. Рисунки из цикла «Помни» (1944— 1945) не только боль и страдание, но и вера в неминувость расплаты.

Образ Верхарна в искусстве Мазереля. Цикл гравюр «Идея». Утверждение бессмертия человеческого духа, творчества («Щей не горят» — скажем, перефразируя М. Булгакова). С. Цвейг об искусстве Мазереля: «Динамика, пульсация, взрывчатая сила»; кинематографичность его гравюр, резкие контрасты черного и белого, света и тьмы, добра и зла, вера художника в победу света.

Воинствующий гуманизм творчества Пикассо, одного из самых значительных и сложных художников новейшего времени. Его стремление средствами искусства «все более глубоко проникать в понимание людей и мира для того, чтобы это познание освободило нас». Беспощадная правда высказывания в изображении зла, стремление художника предупредить людей об опасности, глубокое чувство причастности, чувство ответственности за судьбы мира. Пикассо против наступления фашизма. Панно «Герника» — символ войны и преступления, глубина ужаса и отчаяния, гнев художника против страшного разрушения, которое несет человечеству фашизм, предчувствие будущих Герник. Вера Пикассо в победу жизни на земле. Рисунки «Мать с ребенком», «Голубь мира». Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Проявление сложности, противоречивости мировоззрения экспрессионистов в творчестве О. Дикса. Антивоенная тема в его творчестве. Нестерпимая боль за человека, которого война унизила, растоптала, довела до состояния одичания. Серия офортов «Война» (офорт «Раненый солдат»). Трагическая напряженность, ощущение грядущей катастрофы мира в живописных произведениях О. Дикса. Картины «Мясники», «Семь смертных грехов» — обличение социальных сил — опоры фашизма и сущности фашизма. Полотно «Мать с ребенком» — страх и предупреждение художника о возможности вырождения человечества.

Система художественных средств художников-экспрессионистов (деформация образа, беспокойный ритм, изломанность линий, резкое смещение плоскостей, однолинейность характеров, контрастность цветового звучания), вызывающая потрясение у зрителя, открывающая ему бездны за видимостью благополучия. Развитие гравюры, использование ее как средства апелляции к народу. Обращение к автопортрету для раскрытия трагедии личности.

Тема 3. Новые творческие идеи и направления в зарубежной музыке 20-30-х гг. XX в.

Джаз.

«Во время великих битв... за новый мир музыканты не должны оставаться дезертирами» (Эйслер). Х. Эйслер. Формирование музыканта. Венская консерватория и школа Шенберга. Активное участие Эйслера в революционной борьбе. Идеи и творческое содружество с Б. Брехтом и Э. Бушем. Основные черты песенного стиля Эйслера — четкость и волевое устремление мелодики, ее острота, динамика и джазовый тип сопровождения (цепь аккордов, создающих динамический ритмический фон).

Баллады Эйслера. Использование средневековой и романтической формы для острополитического и современного идейного содержания. «Баллада о солдате» (стихи Брехта), ее призывно-революционное звучание и памфлетная интонация. Контрастность и драматизм образов, Джазово-фокстротный характер аккомпанемента, его ироническая интонация. «Песни единого фронта» (слова Брехта) — непосредственный отклик на фашистский переворот в Германии, призыв к сопротивлению. Захватывающая выразительность мелодии, суровость и непреклонность ритма песни.

Участие Эйслера и его музыки в борьбе испанского народа против фашизма. «Песни болотных солдат» — история создания, роль песни в борьбе узников концлагерей в годы второй мировой войны. Произведения Ханса Эйслера крупных форм, музыка для кинофильмов.

Джаз как ярчайшее выражение эстетических предпочтений 20—30-х гг., эпохи крушения идеалов. Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэле и блюзы. Новоорлеанские музыканты. Регтайм. Оркестр джаза. Ритмы джаза. Свинг как манера исполнения, ритмическая пульсация музыки. Импровизация. «Горячий джаз» (импровизационный) и «Приятный джаз» (коммерческий, его шаблонный, эстрадный характер). Влияние джаза на развитие музыки XX в. Выдающиеся музыканты классического джаза: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд и др.

Соединение музыки джаза с музыкальными завоеваниями европейской культуры. Симфоджаз. Д. Гершвин. «Рапсодия в блюзовых тонах». Первая национальная опера США — «Порги и Бесс», ее антирасистская направленность, демократизм, глубокая человечность. Афро-американский фольклор и европейская классическая традиция в музыкальной драматургии оперы. Герои оперы. Их музыкальные характеристики (индивидуальность образов, сложность, противоречивость характеров и судеб). Мелодическая основа оперы. Выразительность симфонических картин и симфонических эпизодов. Джазовые интонации в музыке оперы. «Порги и Бесс» — мировая музыкальная классика и национальное достояние США.

Тема 4. Возникновение и развитие кино как синтетического искусства XX в.

Особенности кино как вида искусства. Краткая история возникновения. Изобретения братьев Льюмьер и Эдисона. Эпоха Великого Немого. Первые фильмы. Появление звука и цвета. Роль банков в оснащении звукового и цветного кино. Кино и бизнес. Кино — средство пропаганды. Достижения немого кино.

Кино — синтез искусств. Специфические художественные средства киноискусства (крупный план, ракурс, монтаж и др.). Правда жизни и законы условности в киноискусстве. Кино и техника.

«Цель киноискусства — перенести зрителя в царство красоты. Эта цель не может быть достигнута, если мы отдалимся от правды» (Ч. Чаплин). Кинополотна Чаплина — своеобразная «человеческая комедия» XX в., воплощение в них пути развития зарубежного киноискусства первой половины столетия. Трагические кинокомедии Чаплина: «Огни большого города», «Новые времена». Боль за человека обездоленного, живущего в промышленном аду общества «процветания». Острое сатирическое звучание фильмов. Глубокое обобщение и типичность образов. Очеловечивание комической маски и развитие образа Чарли от первых короткометражных картин («Малыш», «Тихая улица» и др.) до классических фильмов 30-х гг. Идеалы Чарли, его активное стремление помочь людям вырваться из беды, иллюзии и разочарования. Творчество Чаплина в борьбе за освобождение человека от нужды, угнетения, страха. Антифашистский фильм «Великий диктатор». Призыв к сопротивлению.

Искусство Чаплина — драматурга, режиссера, актера. Соединение в единый поток высокой трагедии, мелодрамы и цирковой буффонады, поэзии и пантомимы. Контрастность образов и ситуаций. Взаимопроникновение комического и трагического, обобщающая сила образов.

Глубина и мастерство раскрытия подтекста. Смех Чаплина. Внутренняя чистота и человеческое достоинство его героя.

Тема 5. Трагические противоречия советской поэзии 20—30-х гг.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!» (А. Блок). Столкновение мечты и реальности. Чувство исторической вины интеллигенции. Попытки примириться с ужасами действительности, стараясь разглядеть за ними некий оправдывающий их светлый идеал. Идеализация СССР из эмигрантского «далека». Трагедия творчества. Предписанный метод социалистического реализма и противостояние ему.

Выдающиеся поэты России — А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин. О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Ходасевич. Путь Блока от поэмы «Двенадцать» к речи «О назначении поэта»: противостояние «демократическому» требованию «достучаться непременно до всех олухов», защита «тайной свободы» и таинственного «назначения поэзии».

Удачные и неудачные попытки поэтов наступить на горло собственной песне. «Поэзия начинается там, где есть тенденция» (В. Маяковский). Произведения, написанные поэтом по «социальному заказу» («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»), и поэма «Про это», посвященная любви — теме «и личной, и мелкой», которая, однако, «вовек не изнашивается», которая «пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка». Натужная приподнятость поэм, написанных по заранее предписанной канве, и фантазмагорическое богатство поэмы, которая сама «ножом подступила к горлу».

С. Есенин: «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам» («Русь Советская»), «Черный человек», его образная и ритмическая система. Самоубийство Маяковского и самоубийство Есенина.

О. Мандельштам: «Лишив меня морей, разбега и разлета и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы? Блестящего расчета: губ шевелящихся отнять вы не могли». «Сумерки свободы», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...» и др. Акмеистическое начало в поэтике Мандельштама — внимание к «прозаическим», «земным», точно названным предметам (в противоположность устремленности символизма к «вечному», абстрактному и туманному) — в сочетании с опусканием и отказом от повествовательное™, логических связей, стремлением всколыхнуть мир ассоциаций читателя.

А. Ахматова: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». «Реквием». Композиция. Сочетание высокого ахматовского слога и реалий тоталитарного быта. Доклад А.А. Жданова. Царственное достоинство поэта — единственное средство сохранить себя в «страшном» мире.

Б. Пастернак. «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил» (А. Ахматова). Восторг перед жизнью — иногда захлебывающийся, иногда благоговейный («Про эти стихи»; «Плачущий сад»; «Ты в ветре, веткой пробуящем...»). Романтизация мятежа («Девятьсот пятый год»). «Попытка жить думами времени и ему в тон» («Столетье с лишним — не вчера...»; «Я понял: все живо...»). Пастернак-переводчик («Единение со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы»), Роман «Доктор Живаго» («Что же сделал я за пакасть, я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»).

Стихи М. Цветаевой, которые «не льются, а рвутся». «Лебединый стан». Отвращение к разнузданным толпам и вместе с тем ощущение несправедности мира, разделенного на богатых и бедных («Из строгого, стройного храма...»; «Кровных коней запрягайте в дровни!...»; «Если душа родилась крылатой...»; «Царь и Бог!»; «Простите малым...»). Усталость, отвращение к мещанскому довольству, одиночество («Сад»; «Двух станов не боец...»; «Никуда не уехали — ты да я...»; «Читатели газет»; «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока...»). Наступление фашизма («О, слезы на глазах!...»). Невозможность примириться с исчезновением старой России («Страна») и попытки полюбить новую («Стихи к сыну», «Челюскинцы»). Возвращение и самоубийство («Вскрыла жилы...»).

В. Ходасевич. От стремления увидеть в революции глубинный творческий смысл к изгнанническому одиночеству, которое можно окрасить только мечтой («Путем зерна»; «2-го ноября»; «С берлинской улицы...»; «Было на улице...»; «Перед зеркалом»; «Звезды»), Принципиальная привязанность к классической ясности, к классическому русскому языку («Не матерью, но тульской крестьянкой...»; «Жив Бог! Умень, а не заумень...»).

Тема 6. Энтузиазм и трагедия отвергнутости. Открытие новых средств художественного познания мира в искусстве 20—30-х гг. XX в.

Отношение художников к завоеваниям Октября. Конкурсы, выставки, диспуты по вопросам искусства. Народные празднества. Стремление художников принять активное участие в движении масс, вынести искусство на пространство улиц и площадей. Развитие агитационно-массовых жанров и видов искусства (плакат, монументальная скульптура, агитационно-массовые зрелища и др.) как форма выражения революционного энтузиазма и способ политического просвещения масс. Авангард 20—30-х гг. Поиски новых художественных средств.

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, «роста» и сложности явлений, идея неисчерпаемости мира в творчестве П. Филонова. Подвижнический труд художников и их трагическая судьба.

Вера в созидательные силы революции в произведениях А. Дейнеки («Оборона Петрограда»), А. Рылова («В голубом просторе»). Творчество К.С. Петрова-Водкина. Ожидание живительных перемен в картине «Купание красного коня». Героика и пафос в его произведениях. Картина «Смерть комиссара». Портретное искусство К.С. Петрова-Водкина («Анна Ахматова», «Автопортрет»). Натюрморты. Композиция, ритм и цвет в картинах художника (сферическая перспектива как способ раскрытия бескрайности мира, теория трехцветия). Петров-Водкин и Матисс. Петров-Водкин и Блок.

Национальные традиции и достижения европейского искусства в творчестве М. Сарьяна. Пейзажи 10-х гг. «Улица. Полдень. Константинополь»; «Финиковая пальма. Египет». Родина — солнечные долины, села и города Армении — главная мелодия пейзажей Сарьяна, созданных в 20—30-е гг. Переплетение в них впечатлений повседневной жизни и манящей светлой сказочности, четких решительных линий и интенсивного, светоносного цвета. Разнообразие ритмов. Пейзажи из цикла «Моя Родина» («Лалвар», «Сбор хлопка в Араратской долине» или «Араратская долина из Двина», «Старое и новое»). Сила поэтического обаяния пейзажных полотен Сарьяна. «Цвет — это все. Настоящее чудо. Цвет должен выражать живущее в нас понимание сущности жизни» (Сарьян).

Герои портретов Сарьяна — люди творческого труда, талантливые созидатели культуры. Портреты Эйзенштейна, Чаренца, Андроникова, астрофизика Амбарцумяна, поэта Исаакяна и др. Творческое начало — стержень раскрытия характеров в портретном искусстве художника. Автопортреты М. Сарьяна «Три возраста» и «Автопортрет 1942 г.».

Творчество П.Д. Корина. Образы «Руси уходящей» (портреты, этюды к неосуществленной картине «Русь уходящая. Реквием»), Стремление художника дать глубокое обобщение сложных, противоречивых и трагических явлений, обобщение, которое «под силу лишь большому таланту, каким я считаю Павла Корина» (М. Нестеров). (В классе показываются и анализируются 2—3 этюда, среди которых могут быть «Слепец», «Молодой иеромонах», «Нищий», «Молодой монах», «Отец и сын» и эскиз ненаписанной картины.) Красноречивая лаконичность искусства П. Корина, глубокое проникновение в психологию образа, значение жеста, взгляда, через которые раскрывается сущность человека. Выдающиеся деятели культуры в портретах П. Корина. Портреты Горького, Сарьяна, Гуттузо, Качалова.

Искусство П. Корина в Великой Отечественной войне. «Александр Невский» — центральная часть одноименного триптиха. Символическое звучание образного строя произведения.

Тема 7. Советская музыка 20—30-х гг. Творцы и властители.

Мероприятия Советского государства в области музыкальной культуры. Музыка в годы гражданской войны. Революционные песни. Народно-музыкальные празднества.

С.С. Прокофьев — «восторженный певец жизни, солнца и молодости... его устремленность к человеческому сердцу» (Д. Кабалевский). Лирическая линия в искусстве композитора.

Балет «Ромео и Джульетта». Смелость и сложность замысла — средствами балета раскрыть глубокий конфликт трагедии Шекспира — столкновение светлой любви с дикостью предрассудков. Яркая театральность музыки балета (сцены-портреты, сцены-диалоги, массовые сцены-действия). Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях. Музыкальные портреты героев. Многогранность, полнокровность созданных композитором характеров. (В классе прослушиваются фрагменты из I акта: «портрет» Джульетты-девочки и

«танец рыцарей».) Тема любви — одна из важнейших лирических мелодий балета, ее развитие. (Прослушивается «Сцена у балкона» из I акта и «Сцена прощания» из III акта.) Финал балета — светлый гимн любви, победившей смерть.

Героико-эпическая линия в творчестве Прокофьева. Кантата «Александр Невский» (создана на материале музыки к одноименному фильму, поставленному Эйзенштейном). Острое чувство современности в кантате об Александре Невском. «Ледовое побоище» — драматургический центр произведения. Грандиозная, динамическая музыкальная основа сцены. Пейзажные «зарисовки», их значение для раскрытия идеи кантаты. Прокофьев и Эйзенштейн. Прокофьев и Корин. «Зримая» образность, «ясность в выявлении... идей и лаконизм» (Прокофьев). Характерные черты музыки Прокофьева. Прокофьев и Маяковский.

Рождение нового типа профессионального песенного творчества — массовой песни. Песни И.О. Дунаевского. Тематика песен Дунаевского (песни молодежные, трудовые, лирические, песни-воспоминания, жанрово-комедийные). Жанровое многообразие творчества композитора (автор оперетт, балетов, музыки к театральным спектаклям и кинофильмам и др.). Его роль в создании музыкальной кинокомедии, сотрудничество с режиссером Г. Александровым.

Песни-марши: «Марш веселых ребят» из кинофильма «Веселые ребята» (стихи М. Лебедева-Кумача). «Марш энтузиастов» (стихи Дактиля). Призывность, плакатность текста и мелодии песен-маршей (четкие, короткие мелодические фразы, отрывистые интонации), подвижная энергичная мелодия.

Песенное искусство 30-х гг., его эстетическое достоинство и его роль в формировании общественного сознания в тоталитарном государстве, создание иллюзий благополучия народной жизни.

Тема 8. Становление и развитие советского киноискусства.

Начало развития советского кино. Национализация кино. Приход в киноискусство молодых талантов, вдохновленных революцией (Эйзенштейн, Дзига Вертов, Пудовкин, Довженко, братья Васильевы, Александров, Пырьев, Эрмлер и др.). Их страстное стремление отдать свои силы для строительства новой жизни, Поиски новых художественных принципов.

Особое место творчества С.М. Эйзенштейна в создании отечественного и мирового киноискусства. Освоение художником достижений мировой культуры (тонкий знаток творчества величайших художников и писателей мира, изучал труды ученых естественных наук от Дарвина до Эйнштейна, хорошо знал музыку). Роль этих знаний в открытиях Эйзенштейна в области киноискусства. Сопратники и сотрудники Эйзенштейна (оператор Э. Тиссе, ассистенты; Г. Александров, С. Герасимов, М. Штраух).

«Броненосец «Потемкин» — непревзойденный шедевр киноискусства, «в котором чувствуется дуновение свободы, простора, нового ритма человечества» (А. Барбюс). Герой фильма — революционный народ. Сочетание в фильме исторической точности, достоверности с глубоким обобщением, позволившим создать емкий художественный образ. Virtuозность и новаторство монтажа, его драматургический смысл (анализ эпизода «Одесская лестница» и финала фильма). Точность и символика деталей. Кинометафоры. Изобразительное решение. Триумф фильма «Броненосец «Потемкин» в зарубежных странах. Революционизирующая сила воздействия «Броненосца «Потемкина» на зрителей.

Эйзенштейн и звуковое кино. Фильм «Александр Невский». Творческое сотрудничество с Прокофьевым. Актеры в фильме. Актуальность фильма, появившегося в канун второй мировой войны, — предупреждение захватчикам о неизбежности их гибели на «чужой земле». Призыв к сопротивлению фашизму. Драматургия фильма. Мастерство слияния звуковых и зрительных образов. Тонкая разработка гаммы черных и белых тонов.

Осмысление исторического прошлого в киноискусстве. «Иван Грозный» — последний фильм Эйзенштейна. Новые творческие открытия режиссера. Идея и тема фильма. Создание в фильме сложного, противоречивого образа Ивана IV. Иван Грозный и опричнина. Роль музыки С. Прокофьева в раскрытии сущности этих образов. Цветовое решение картины. (Анализ эпизода «Пир в *Александровской* слободе».)

Кинолениниана 30-х гг. как социальный заказ сталинщины. Выдающиеся актеры Б. Щукин и М. Штраух в роли Ленина.

Историко-революционная тема в киноискусстве 20—30-х гг. и ее социальный смысл. Кинорежиссер А. Пудовкин. Обращение к образам классической литературы. Фильм «Мать». Создание режиссером и замечательными актерами (Н. Баталов, В. Барановская) средствами немого кино ярких, психологически разработанных, индивидуальных характеров. Символика деталей в фильме.

Г. и С. Васильевы. «Чапаев». Драматургия фильма. Сюжетность. Сочетание острых драматургических конфликтов с широким эпическим показом событий. Образы Чапаева (Б. Бабочкин) и Фурманова (Б. Блинов) — новый шаг (по сравнению с 20-ми гг.) в создании киногероя, выделение его из революционной массы. Создание крупных, глубоко и точно очерченных характеров.

Заключение.

Время мифов. Время гимнов и скрытых трагедий. Горькие раздумья искусства о конфликте человека и власти. Устремленность реализации идей социализма, построения нового свободного общества и обесцененность человеческой личности, ее несвобода. Манипуляция власти «пряником и кнутом»; политика «разделяй и властвуй». Искусство и формирование мифологического сознания общества 20—30-х гг. «Век волкодавов» (О. Мандельштам) и судьба художника, идущего навстречу людям.

Замечательные достижения творцов искусства, которые помогли людям выжить.

Раздел VII. Художественная культура в годы второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного десятилетия.

Общая характеристика.

Фашизм и стремление уничтожить духовные ценности, созданные человечеством. 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.

Тема 1. Зарубежная литература в войне с фашизмом. Поэзия Сопротивления.

«Поэзия встала перед необходимостью уйти в маки» (Элюар). Крупнейшие писатели и поэты мира — активные борцы движения Сопротивления. Особое место и возможности поэзии (мобильность, открытая эмоциональность, призывность и др.), позволившие ей стать главным оружием в годы борьбы и тяжких испытаний народов. Творчество Л. Арагона и П. Элюара (Франция) в военные годы. Сложный творческий путь поэтов «от горизонта одного к горизонту всех» (Элюар), путь к народу. Поэзия Сопротивления и творчество Арагона («Баллада о том, как поют под пыткой», «Радио-Москва») и Элюара («Свобода»).

Тема борьбы против фашизма в творчестве польских поэтов Л. Стаффа — «Нестора польской поэзии» («На разрушение памятника Шопену»), поэта-узника К. Галчинского («Реквием?»), Ю. Тувима («Простому человеку»).

Страстная вера в победу, возможность отказа от войны в мире, благодарность советскому народу за освобождение Чехословакии в поэзии В. Незвала («Мечтаю», «Благодарность за победу»).

Особая роль творчества немецких поэтов-антифашистов. Поэты Германии: И. Бехер («Баллада о троих», «Я — немец», «Человек, который молчал»), Э. Вайнерт («Бык просит слова»), Ф. Фюман («Нибелунги»).

Яркая образность, удивительная сила поэзии Сопротивления, художественная ценность стихотворений, распространявшихся как листовки, произносимых как клятва, звучавших как набатный колокол.

«Чтобы быть, я должен участвовать» (Экзюпери). Чувство причастности, великой ответственности человека перед людьми — главное в творчестве А. де Сент-Экзюпери — писателя, летчика, борца против нацизма.

Свободный человек, по утверждению Экзюпери, лишь тот, кто «распахнул крылья... кто способен сказать: «Я в ответе за все». Высокое понятие о человеческом братстве. Вера в человека, в силу духовных связей между людьми — залог победы над фашизмом, потому что фашизм — это

уничтожение духовности в человеке, обезчеловечивание людей. «Военный летчик» — книга о поражении и уверенности в победе, ставшая манифестом французского Сопротивления. «Маленький принц» — философская сказка-притча. Аллегория произведения. Мораль сказки — поэтическое выражение идейных взглядов писателя. Переключка Экзюпери с В. Гюго и Р. Ролланом.

Тема 2. Изобразительное искусство в борьбе с фашизмом.

Широкое распространение реалистического искусства в период Сопротивления. Неореализм. Активность, наступательность искусства, стремление художника не только раскрыть правду жизни, но и вмешаться, повлиять на ее ход — отличительная черта неореализма. Р. Гуттузо. Общественная деятельность художника, участника итальянского Сопротивления. Стремление создать искусство, которое способствовало бы объединению антифашистских сил. «Распятие». Современное звучание традиционной евангельской темы, созвучность панно «Герника» Пикассо.

Графическая серия Гуттузо «С нами бог!». Страстное обличение преступлений нацистов. Образы двух противостоящих сил — духовной стойкости народа и звериной жестокости карателей. Живописные эффекты, диссонансы цвета, резкая деформация в рисунке в сценах насилия и казней.

Активность, действенность героев, напряженность образов в произведениях Гуттузо, резкие контрасты, своеобразие композиционного решения, взволнованность линий. Связи с искусством Делакруа и Домье.

Тема молодежи, ее разобщенности, одиночества человека в многолюдном современном городе в работах художника 50—60-х гг.: «Буги-вуги в Риме», «Рокко с патефоном». Уверенность в силе и стойкости рабочего человека («Рокко с сыном»).

Ф. Кремер. Скульптурные ансамбли — памятники жертвам фашизма и героям Сопротивления в Вене, Бухенвальде, Равенсбруке, Маутхаузене. Памятник борцам Сопротивления в Бухенвальде. Лаконизм образов. Композиция. Использование эффекта длинных теней, падающих от скульптур на окружающий ландшафт.

Тема 3. Движение Сопротивления и зарубежная музыка.

«...Я всем сердцем с тем, кто ведет упорную борьбу с фашизмом, кто твердо осознал опасность, в которой находится сейчас культура и цивилизация» (Онеггер). Общественная и творческая деятельность французского композитора А. Онеггера в период Народного фронта. Оратория «Жанна Д'Арк на костре» — «Обширная народная фреска... адресованная массам». Особая роль оратории в годы фашистской оккупации Франции (исполнялась в тридцати городах, воспринималась как призыв к сопротивлению).

Третья «Литургическая» симфония Онеггера — «протест против нашествия варварства, тупости»; утверждение «права человека на счастье, мир». Построение симфонии. Тема «роботов... — расправа зверей с духовными ценностями» (Онеггер) и тема восставшего народа (марш-песня мужественных борцов, сомкнувшихся в едином строю). Их противостояние. Образ голубя — птицы надежды и мира, его развитие в симфонии от музыки смятенного отчаяния к надежде и утверждению неизбежности победы сил жизни. Переключка с образами Седьмой симфонии Шостаковича и с «Герникой» и «Голубкой» Пикассо.

Тема 4. Движение Сопротивления и киноискусство.

Неореализм в зарубежном кино. Сопротивление — источник сюжетов и образов неореалистического киноискусства; биографии его творцов — эпизоды Сопротивления. Подлинность народной жизни — отличительная черта неореалистического кино. Глубокий интерес художников к простым людям, пронесшим через ад фашизма и войны непоколебимую веру в светлые идеалы, доброту, стремление к справедливости, солидарности. Особенности неореалистического киноискусства. Слияние документального и художественного начал. Преобладание средних и общих планов (подчеркивается связь героя и народа), появление «долгих планов» (камера задерживается на одной точке, а жизнь, события сами движутся в камере), приглашение на роли героев фильмов непрофессиональных актеров и др.

Итальянские кинорежиссеры-неореалисты (Италия — родина неореализма). Р. Росселини, В. де Сика, Дж. де Сантис, П. Джерми.

Фильм Росселини «Рим — открытый город» (1943—1945). Двойкий смысл названия фильма. (Указание на точную дату события — 1943 г. и рассказ об открытии художником родной страны,

народа, который он, оказывается, раньше не знал.) Сюжет фильма. Композиция. Герои фильма, их характеристика как части целого народа. Проблема выбора пути. Органическая связь героев подпольщиков и страждущего народа. Баховское звучание в фильме темы подвига. Финальные кадры в фильме, их смысл.

Новое осмысление темы войны и фашизма в неореалистических фильмах конца 50-х — начала 60-х гг. Фильм Росселини «Генерал Делла Ровере». Стремление художника критически осмыслить исторический опыт своего народа, исследовать психологию поведения различных социальных типов в трагических ситуациях, понять роль и место человека в истории, связи судьбы человека и хода истории. Антигероизм характера главного героя фильма — афериста Бардоне, его несоответствие героической ситуации и самоотрицание героя в процессе его духовного выпрямления. Изменения в истолковании образов нацистов (не палачи-злодеи из фильма «Рим — открытый город», а «винтики» постоянно действующей машины уничтожения). Столкновение героев Росселини — спор о человеке, спор гуманизма и фашизма.

Другие фильмы итальянского неореализма. Фильмы режиссеров де Сантиса «Рим, 11 часов» и де Сика «Похитители велосипедов» — повествование о нищете, разорении, безработице — наследии фашизма народу. Художественные особенности фильмов, позволяющие раскрыть единство и многообразие людских судеб, показать высокое соответствие жизненной и художественной правды.

Тема 5. Великая Отечественная война и антифашистская тема в литературе.

Героический подвиг народа в борьбе за свободу и независимость Родины — основное содержание литературы этих лет. Значение в литературе этого периода наиболее гибких и оперативных жанров — поэзии и публицистики. Стремление поэтов «к штыку приравнять перо». Стихотворение «Священная война» В. Лебедева-Кумача — поэтическая эмблема Великой Отечественной войны.

Лирические стихи — основа песен военных лет. М. Исаковский. «В прифронтовом лесу» и др.; А. Сурков. «Землянка» и др.;

А. Жаров. «Заветный камень». Своеобразие лирической поэзии периода Великой Отечественной войны. Эпические черты интимной лирики, выражающей чувства, близкие миллионам соотечественников (К. Симонов. «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша...»). Соединение в поэзии романтической метафоричности и политической злободневности, конкретной точности деталей. Ощущение единения и сопричастности мученическим испытаниям, выпавшим на долю народа нашей страны, в произведениях национальных поэтов.

Эпическое осмысление действительности — характерная особенность поэмы военных лет. О. Берггольц. «Ленинградская поэма»;

В. Инбер «Пулковский меридиан». Романтический пафос блокадных поэмы о подвиге Ленинграда — их созвучность Седьмой симфонии Д. Шостаковича.

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» — поэма о войне, о стойкости народной, поэма «правды сущей, правды прямо в душу бьющей». Ее «свобода... чудесная удаль»... меткость, точность во всем... необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого... слова» (И. Бунин). Своеобразие композиции («Я мечтал о сущем чуде: чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей»).

Проза военных и первых послевоенных лет. В. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Э. Казакевич. «Звезда».

Тема 6. Советское изобразительное искусство в борьбе с фашизмом.

Боевое значение творчества художников в годы войны. Возрождение острого политического плаката, политической карикатуры, сатиры («Окна ТАСС», плакаты «Боевого карандаша»).

Батальная и жанровая живопись. Мысль о непобедимой силе народа, его моральном превосходстве над врагом — в произведениях художников. А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; С. Герасимов. «Мать партизана»; Б. Неменский. «Мать». Убедительность и своеобразие художественных средств, используемых живописцами.

Художник должен «найти силы смотреть в глаза правде, какой бы беспощадной она ни была» (Пророков). Искусство Б.И. Пророкова — художника-солдата. Линогравюры-листочки, выполненные во время боев на острове Ханко. Графическая серия «Это не должно повториться!» — страстный и требовательный призыв художника к людям сражаться против войны и фашизма,

объявить войну — войне! Высокая образная правда, документальная достоверность и глубина обобщения, «концентрация образа до символа» (Б. Пророков) — отличительная особенность искусства художника. Композиция серии и каждого из ее листов. Цветовое решение. Суровое, напряженное соотношение черного и белого цветов. Преемственные связи искусства Пророкова с искусством Гойи, Ван Гога и Кольвиц.

Одно из самых волнующих произведений отечественной живописи о Великой Отечественной войне — картина А. Пластова «Фашист пролетел». Трагическое содержание и жизнеутверждающая сила картины, роль пейзажа, олицетворяющего бессмертие Родины. Поэтический рассказ художника о трудовой деревне, о тех, кто кормил страну в годы войны — о стариках, женщинах, подростках, в картине «Сенокос». Любовь художника к героям своих полотен, тесная связь их с природой, с землей. Простота, естественность композиции. Раскрытие гармонии трудовой жизни людей через повседневное, как бы случайно схваченное художником. Предметы в его картинах как средство углубления психологической характеристики героев. Цветовое решение.

«Кончилась война... Какое искусство мы, художники, должны взрастить сейчас для нашего народа?.. Мне кажется, искусство радости» (Пластов). Картина «Весна», ее мажорное звучание,

Тема 7. Музыкальное искусство.

Песня-гимн «Священная война» (музыка А.В. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача). Суровый, чеканный музыкальный строй песни, особенности ритмического решения («не четырехдольный, как обычно бывает в маршах и походных песнях, а трехдольный — словно «сжатый», особо «насыщенный» (Сохор).

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.Д. Шостаковича. Воплощение в нем жгучих проблем нашего времени. Многогранность, жанровый диапазон его творчества, глубина философского обобщения, острота и динамика развития конфликта. Основная тема произведений — большой внутренний мир человека, с его мыслями и стремлениями, с сомнениями, человека, борющегося против насилия и зла, — продолжение заветов русского классического искусства.

Седьмая симфония «Ленинградская» — поэма о борьбе, о грядущей победе советского народа. Ощущение современности в ней. Острота музыкальных характеристик. Обращение к народам земли, предупреждение о страшной опасности, которую несет человечеству фашизм. Исполнение Седьмой симфонии в Ленинграде (операция «Шквал», август 1942 г.) К. Элиасбергом и в США — А. Тосканини (1942-1943).

Дальнейшее развитие симфонического творчества Шостаковича в 50—70-е гг. Четырнадцатая симфония — страстный протест против беззащитности человека в мире власти «султанов». Новаторство композитора: введение в музыкальную ткань симфонии вокала. Голоса певцов (бас и сопрано), звучание слова, поэтические образы — их роль в оркестровой окраске симфонии, в «драматургии тембров».

Последнее произведение Шостаковича — Соната для альты и фортепиано — углубленная философская лирика, пушкинская мудрая просветленность в повествовании о жизни, о ее неумиряющей красоте. Прощание композитора со своими учителями — Бетховеном и Мусоргским.

Тема 8. «Бесценная летопись» военных лет в отечественном киноискусстве.

Боевые киносборники и киноновеллы — ведущие жанры киноискусства первых месяцев войны. Новеллы о Чапаеве (к кинофильму «Чапаев») и Максиме (к кинотрилогии о Максиме). Душевная стойкость, негибимость простых советских людей в тяжкие годы испытаний и призыв к возмездию — основная тема выдающихся художественных фильмов 1943—1945 гг. («Она защищает Родину» — реж. Ф. Эрмлер; «Радуга» — реж. М. Донской; «Два бойца» — реж. Л. Луков).

Документальная кинохроника — «бесценная летопись» (Р. Кармен) великих дел войны, созданная подвигом тысяч кинооператоров. Один из первых документальных фильмов, раскрывающих правду о фашистских «фабриках» уничтожения, о человекоубойной

промышленности, созданной гитлеровцами, — фильм «Освенцим» (1944—1945) (снят и смонтирован операторами 1-го Украинского фронта).

Творчество Р. Кармена. Отснятые им и созданные в годы войны документальные фильмы о величайших сражениях нашей армии с гитлеровцами, о подвиге советского народа - документы обвинения и предупреждения всем существующим и будущим агрессорам. Фильмы Р. Кармена «Великая Отечественная война» (1965 г.) и «Великая Отечественная» (1979 г.), созданные из документальных кадров,— фильмы-анализы, фильмы-размышления. Задача режиссера — напомнить всему миру, как родилась бредовая система фашизма, как убивалась душа человека, затмевалась его мысль, чтобы он мог творить зверства; показать финал фашизма.

Заключение.

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

Раздел VIII. Художественная культура конца 50— 80-х гг. XX в.

Общая характеристика эпохи.

От «оттепели» к «перестройке». XX съезд КПСС — поворотное событие в духовной жизни советского общества, его влияние на развитие искусства. Альтернативы развития Советской страны, поиск путей ее обновления. Научно-техническая революция и эстетические дискуссии 50-60-х гг. Противоречивость духовной жизни общества в 60-80-е гг.

Искусство шестидесятников. Надежды и разочарования. Годы застоя. Углубляющаяся опасность утраты исторической памяти. Падение нравственности. Противостояние застою. Судьбы научной и творческой интеллигенции.

Трагические противоречия НТР. Социальный пессимизм, «вызванный безыдейностью современной технической цивилизации» (Д. Гранин). Нейтрализация и стандартизация духовной культуры. Индустрия «развлекательного искусства», его агрессивный характер. Эмиграция из СССР.

Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни советского общества. Перестройка в СССР и ее всемирно-историческое значение. Борьба человечества за выживание, против ядерной и экологической катастрофы и мировая художественная культура. Формы развития и взаимозависимости стран и народов мира во второй половине XX в.

Тема 1. Духовный мир человека, призыв к взаимопониманию в зарубежной литературе.

Углубление нравственно-философских начал в литературе 70-80-х гг.

Тема одиночества, трагической судьбы молодого героя в литературе стран Западной Европы и США. Роман Г. Бёля «Глазами клоуна» и Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Утверждение гуманистических идеалов в творчестве латиноамериканского писателя Г. Маркеса. Роман «Сто лет одиночества»: использование мифа, фантастики, притчи как средств философского осмысления противоречий современного общества; критика индивидуализма и отчуждения.

Научная фантастика. Предупреждение писателей об опасности воспитания в людях агрессивности, распространения бездуховности, власти вещей над людьми. Р. Бредбери. «45 Г по Фаренгейту» и др.

Тема 2. Традиции и новаторство в творчестве зарубежных художников 60—80-х гг.

Антифашистская, антивоенная тема в творчестве польского художника и скульптора К. Дуниковского (серия гравюр «Освенцим»), югославского скульптора А. Гржетича (памятник расстрелянным школьникам в Крагуеваце) и др. И. Маруки, Т. Маруки. Серия панно «Ужасы Хиросимы». Изображение национальной трагедии Японии как общечеловеческой трагедии. Соединение традиционных форм и достижений мирового изобразительного искусства в творчестве прогрессивных японских художников конца XX в.

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

Э. Уайес — крупнейший художник, певец «одноэтажной Америки». Мир простых людей, соседей и друзей художника, человеческая подлинность, проникновенность, глубокое уважение к ним. «Мир Кристины», «Мисс Олсон», «Ветер с моря», «Сын фермера». Созвучие этого образа с образом героя книги «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.

Сюрреализм в 60-80-е гг. Творчество С. Дали — уход в иррациональный, подсознательный мир кошмаров, бреда, сновидений («Пылающий жираф», «Странные игры» и др.).

Тема 3. Творческие направления в современной зарубежной музыке. Ритмы XX века.

Связь творчества прогрессивных композиторов с реальной жизнью и национальной культурой своей родины. «Песни протеста» — песни прогрессивной молодежи мира, звучащая в них ненависть к войне, расизму, социальной несправедливости, стремление к свободе и счастью.

Ритмы XX в. Рок-музыка. Джаз последних десятилетий XX в.

Тема 4. Многообразие тем к направлений в современном зарубежном киноискусстве.

Борьба направлений в современном киноискусстве. «Политическое кино» — одно из ведущих направлений киноискусства 70-х гг. Его создатели — крупнейшие кинематографисты XX в.

Творчество Ф. Феллини. Его связь с неореализмом (кинофильмы 50-х гг. — «Дорога», «Ночи Кабирии») и политическим кино; «Амаркорд» — фильм об Италии 30-х гг., тонкая поэзия воспоминаний юности и открытая сатира на власть «чернорубашечников».

Фильм о судьбе молодежи, о ее разобщенности в современном мире (М. Антониони. «Фотоувеличение»; А. Пени. «Погоня»). Гуманизм, глубокое философское осмысление явлений окружающего мира в творчестве А. Куросавы («Расемон» и др.).

Тема 5. Духовно-нравственные искания героев советской литературы переломной эпохи.

«Деревенская проза» — мучительная правда, о жизни «колхозной деревни» (В. Овечкин. «Районные будни»; Ф. Абрамов. «Две зимы и три лета»; В. Белов. «Плотничьи рассказы»),

Осмысление событий Великой Отечественной войны и их роли в судьбах поколений, народа и человечества. Отражение народного подвига в творчестве писателей «военного поколения»: Г. Бакланова, Е. Винокурова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова, С. Орлова и др. Напряженное осмысление военной темы, отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (К. Симонов. «Живые и мертвые» (трилогия); В. Быков. «Сотников»; Б. Васильев, «В списках не значился», «А зори здесь тихие...»; В. Распутин. «Живи и помни» и др.).

Первые ростки «лагерной темы». А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».

«Авторская песня» в лирике шестидесятников и ее роль в нравственно-эстетическом воспитании молодого поколения.

Творчество А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Прорыв к правде, доверительность, искренность, поэтичность и в то же время жесткость, сарказм их песен, раскрывающих истинное положение вещей в стране.

Проблема формирования характера молодого человека, становления личности, проблема выбора пути. Сила и слабость «молодежной прозы» (В. Аксенов. «Коллеги»), Разоблачение зловещей силы «вещизма», потребительства, бездуховности, рождающих равнодушие и жестокость (Ю. Трифонов. «Обмен», «Предварительные итоги»; В. Маканин. «Отдушина»).

Забота о сохранении и упрочении лучших нравственных традиций народа, формирование исторической памяти. Ч. Айтматов. «Белый пароход»; В. Астафьев. «Последний поклон»; Н. Думбадзе. «Закон вечности»; Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»; В. Шукшин, «Беседы при ясной луне» и др.

Новые темы, идеи, образы поэзии «оттепели» (Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Л. Мартынов, Р. Гамзатов, С. Капутикян, Э. Межелайтис и др.).

Роль публицистики в преодолении застойных явлений в жизни советского общества, в развитии демократии, гласности. Литература периода перестройки: первые публикации выдающихся произведений, созданных в нашей стране в 50—70-х гг. (А. Солженицын. «Архипелаг Гулаг»; А. Твардовский. «По праву памяти»; А. Бек. «Новое назначение»; В. Гроссман. «Жизнь и судьба» и др.). Общественный отклик. Роль «толстых» журналов («Новый мир» А. Твардовского, «Знамя» Г. Бакланова).

Публикация В. Набокова «Защита Лужина».

Тема 6. Традиции и новые творческие принципы в советском изобразительном искусстве.

Осмысление событий Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве последних десятилетий. Философская глубина и сила обобщения явлений и событий Отечественной войны. Предельная лаконичность, простота фабулы, выразительность иносказаний, широкое использование метафор, символов — характерные особенности многих произведений, посвященных событиям войны. Е. Моисеенко. «Победа»; Т. Яблонская. «Безымянные высоты»: А.

Никич. «Военные корреспонденты»; А. Мыльников «Прощание. 1941 год»; Г. Коржев. «Мать», «Проводы» из серии «Опаленные огнем, войны» и др.

Творчество В. Попкова. Острое ощущение художником внутренней духовной связи между поколениями: сверстниками художника и теми, кто отдал жизнь, защищая Родину («Шинель отца»). Обостренное чувство ответственности, глубокие раздумья о жизни, смысле своего творчества («Хороший человек была бабка Анисья»). Звучание цвета в картинах художника. Пушкинская тема в творчестве Попкова.

Тема войны в станковой и монументальной скульптуре, ее роль в нравственном воспитании молодежи, в сохранении памяти о подвиге народа (В. Цигаль. Памятник генералу Карбышеву в Маутхаузене и Мусе Джалилю в Казани; Г. Иокубонис. Памятник жертвам фашизма в деревне Пирчюпяй («Мать»); С. Селиханов, архитекторы Ю. Градов, В. Занкевич. Мемориальный комплекс «Хатынь» — фрагмент «Непокоренные»; А. Кибальников. А. Бембель. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — фрагмент «Жажда» и др.).

Выставка молодых художников в Манеже (Москва) в 1962 г. и ее разгром, повторная экспозиция в 1990г. Сюрреализм в советском искусстве.

Тема 7. Творческие искания композиторов 60—80-х гг.

Расширение тематики и художественных средств во всех жанрах музыкального творчества, интенсивный обмен творческим опытом. Связи с лучшими достижениями мировой музыки. Развитие различных национальных школ.

А.И. Хачатурян — «патриарх музыки Советского Востока» (Шостакович). Органическое слияние в искусстве композитора традиций народной музыки Армении и, шире, народов Закавказья с традициями русской (прежде всего Чайковского) и европейской классики, на которых он воспитывался в Московской консерватории. Творчество Хачатуряна обогатило мировую музыкальную культуру искусством Закавказья. Концерт для скрипки с оркестром. Армянская народная танцевальность и песенность — интонационно-ритмическая основа концерта; его трехчастная форма — своеобразная музыкальная картина жизни Армении. Балет «Спартак». «...Я всегда ощущал духовную близость Спартака нашей эпохе, нашей борьбе против всяческой тирании...» (Хачатурян). Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях музыкальных образов: Спартака — темы борющегося за свободу рабов и Рима — темы поработителей. Динамичность, яркая эмоциональность музыки и четкие танцевальные ритмы, их своеобразие, связь с интонациями народной музыки Армении. Ослепительно-красочная звуковая палитра оркестра.

Тема войны в творчестве Д.Б. Кабалевского. «Реквием». Возвышенный характер музыкальных образов, глубокое раздумье о трагедии, которую пережила Родина. Высокий гражданский пафос произведения. Драматургия «Реквиема». Тема печали, глубокой скорби и тема света — сквозные темы произведения, их столкновение и развитие (в классе прослушивается «Черный камень» из II части «Реквиема» или № 9 из III части «Слушайте»; № 10 «Вечная слава»; № 11 «Помните!»). Любовь к жизни, утверждение света, солнца, добра, красоты творческого труда — главное в творчестве композитора, художественный смысл всех его произведений (от сочинений для детей и юношества до оперы «Кола Брюньон») (вокальных циклов, инструментальных концертов и симфоний).

Кара Караев. Традиции народной азербайджанской музыки, русского и мирового классического искусства — истоки музыки композитора. Исключительная способность Караева проникать в сущность национальной музыкальной стихии других народов (балет «Тропую грома» по роману южноафриканского писателя Абрахамса; симфонические гравюры «Дон Кихот», «Неистовый гасконец» — «романтическая музыкальная комедия» по мотивам пьесы Ростана «Сирано де Бержерак»). Стремление композитора и его героев пробудить в людях благородство поступков, душевную щедрость, раскрыть перед ними красоту и счастье высокого чувства преданной и самоотверженной любви, призвать к борьбе с насилием, несправедливостью, ложью, коварством.

Тонкий музыкальный рисунок «испанских» симфонических гравюр о Дон Кихоте. Тема странствий — лейттема Дон Кихота, ее развитие и ее символический смысл. Песенно-танцевальные, «галантные» мелодии и современные ритмы «бит-музыки» (введение в симфонический оркестр трио гитар и джаз-ударника) в музыке «Неистового гасконца». Хоровая

песня «Гвардейцы-гасконцы» — лейттема произведения, носитель духа героики (прослушивается сцена смерти Сирано де Бержерака).

Обращение советских композиторов к литературной классике. Творчество Р. Щедрина. Балеты «Анна Каренина» и «Чайка», опера «Мертвые души». Стремление композитора языком музыки раскрыть глубочайший идейно-психологический смысл трагедии Анны Карениной, бросившей вызов свету, отстаивающей право любить, Глубокая драматичность темы Анны. Музыкальные характеристики Вронского (словно как эхо, отражающее чувства Анны) и Каренина (ведущий инструмент в ней солирующий контрабас). Использование композитором коллажей из музыки Чайковского с целью более тонкой передачи звучащей атмосферы времени.

Творчество Г.В. Свиридова. Органическое соединение поэзии и музыки, слова и звука в циклах песен и романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Пастернака, Твардовского, Исаакяна, Бернса. Тонкое восприятие композитором поэтического образа, «умение распеть ритмы, расслышать гармонию поэзии» (В. Гаврилин). Чуткое отношение композитора к человеческому голосу, к звучащему слову.

Поэма «Памяти Сергея Есенина» для солиста (тенора), смешанного хора и симфонического оркестра. Поэтическая основа произведения — стихи Есенина разных лет, сгруппированные композитором по содержанию в двухчастную форму (условно их можно назвать «Русь уходящая» и «Русь советская»). Соединение в произведении лирического и эпического. Национальное своеобразие музыки Свиридова, ее связь с русской народной крестьянской почвой и с традициями русской классики.

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

Тема 8. Многообразие творческих направлений, стилей и тем в отечественном киноискусстве 60-90-х гг.

Творчество крупнейших режиссеров. Утверждение в нем гуманистических идей, жизнеутверждающего начала. Стремление деятелей кино поставить перед зрителем острые проблемы времени. Широкий жанровый диапазон, богатство стилей.

Фильмы о нравственных критериях современника, об отношении его к своему делу. «Девять дней одного года» — реж. М. Ромм.

Тема «начала» — выбора молодым человеком своего жизненного пути, определения своей позиции и своей судьбы, становления личности — одна из ведущих в киноискусстве 70—80-х гг. «Доживем до понедельника» — реж. С. Ростоцкий; «Начало» — реж. Г. Панфилов; «Чужие письма» — реж. И. Авербах и др. 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. Стремление средствами киноискусства понять главный вопрос времени — какими были люди, выигравшие войну. Тончайший и точнейший анализ многогранного духовного мира человека, вступившего в смертельный бой с фашизмом. «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. Шепитько; «Иди и смотри» — реж. Э. Климов.

Обличительная сила и публицистическая острота, страстность художников, защищающих мир и будущее человечества и раскрывающих сущность фашизма на основе точного и строгого использования кинодокументов. «Обыкновенный фашизм» — реж. М.Ромм; двадцатисерийная киноэпопея «Великая Отечественная», созданная под руководством Р.Кармена. Творчество выдающегося режиссера современности А.Тарковского. Его судьба и его фильмы от «Иванова детства» к «Андрею Рублеву» и «Ностальгии». «...Я сторонник искусства, несущего в себе тоску по идеалу, выражающего стремление к нему. Я за искусство, которое дает человеку надежду и веру».

Мировая литературная классика и киноискусство. Современное прочтение средствами кино произведений Шекспира, Достоевского, Чехова. Творчество выдающихся кинорежиссеров старшего поколения (Г.Козинцев, С.Герасимов, М.Рошаль и др.) и поколения, пришедшего в искусство в послевоенные годы (О.Иоселиани, Т.Абуладзе, Э.Рязанов и др.). Композиторы и

художники кино. Публицистические фильмы конца 80-х начала 90-х гг. и их роль в обличении сталинщины.

Заключение.

Основные вехи развития мировой художественной культуры XX в. Россия и Запад. Диалог культур. Нравственные проблемы человечества на пороге третьего тысячелетия.

Россия в конце XX столетия. Внутренняя связь духовной жизни общества конца XIX и конца XX в.: крушение идеалов, переоценка ценностей, мистицизм. Обращение к общечеловеческим духовным ценностям как первооснова гуманистического и демократического общества,

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

Примерная тематика дискуссий по проблемам развития современной мировой художественной культуры.

1. Роль искусства в жизни современного общества и моего сверстника.
2. Проблема войны и мира, проблема будущего Земли в искусстве 60—90-х гг.
3. Радость созидательного труда в искусстве прошлых эпох и в современном искусстве.
4. Искусство о роли и месте человека в современном обществе.
5. Искусство «серьезное» и искусство «легкое». Какое искусство необходимо моему современнику и сверстнику?
6. Тема любви в искусстве. Какая она, любовь моего современника и сверстника?
7. Искусство и научно-техническая революция.
8. Искусство в борьбе за нравственное здоровье общества.
9. Творцы искусства и современное ему общество. Осуждено ли человечество не понимать своих гениев?

Календарно-тематическое планирование 10 класс

№	Раздел, тема, форма работы	часы	дата
1.	Введение. Художественная культура - активная общественная сила. Роль искусства среди других форм познания мира.	1 ч.	
2.	Художественная культура 60-90-х гг. XIX века. Общая характеристика периода. Реформы 60-х гг. XIX века в России и их значение. Борьба направлений. Декаданс.	1 ч.	
3.	Критический реализм как ведущее направление второй половины XIX века. Критический реализм в литературе зарубежных стран. Оноре де Бальзак.	1 ч.	
4.	Творчество Э.Золя. Роман "Жерминаль". Образ Этьена Лантье в романе. Народ в романе.	1 ч.	
5.	Творчество О.Уайльда и его художественно-эстетические взгляды и идеи. "Портрет Дориана Грея" - роман-символ. Стремление Уайльда утвердить идеи "чистого искусства". Сказки.	1 ч.	
6.	Зарождение символизма. Поэты второй половины XIX века. Ш.Бодлер "Альбатрос". П.Верлен. "Песня без слов", "Искусство поэзии". А.Рембо "Пьяный корабль".	1 ч.	
7.	Многообразие художественных течений в зарубежном изобразительном искусстве. Импрессионисты. Принципы гуманизма, жизнеутверждение в их творчестве.	3 ч.	
8.	События Парижской Коммуны в графике Э.Мане. Литография "Гражданская война". Портрет Золя. Пейзажи Клода Оскара Моне. "Скалы в Бель-Иль". Образ современного города. Э.Дега. Портреты Огюста Ренуара. "Девушка с веером".	1 ч.	
9.	Постимпрессионисты. Творчество Ван Гога, П.Сезанна, П.Гогена, О.Родена.	1 ч.	
10.	Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве. Ж.Бизе. Опера "Кармен" - высшее достижение реализма и демократизма в зарубежном музыкальном искусстве XIX века. Новые герои.	1 ч.	
11.	Расцвет реализма в художественной культуре России. Литература. Традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя в творчестве писателей второй половины XIX века. Влияние литературной критики на литературный процесс. Творчество И.Тургенева, Н.Некрасова, Л.Толстого.	2 ч. 1 ч.	
12.	Значение открытий русской литературы второй половины XIX века для развития мировой художественной культуры.	1 ч.	
13.	Реализм в русском изобразительном искусстве. Создание Товарищества передвижных художественных выставок. Многообразие жанров в русском изобразительном искусстве. Передвижники. В.Г.Перов "Проводы покойника", портреты Островского, Достоевского.	7 ч. 1 ч.	

14.	Творчество И.Н.Крамского. Портрет Л.Толстого. Появление в русском изобразительном искусстве темы города. Н.А.Ярошенко "Кочегар".	1 ч.	
15.	Творчество И.Е.Репина и В.И.Сурикова - вершина передвижничества. Историческая живопись. Ее социальный смысл. Идея, тема и сюжет произведений Сурикова "Утро стрелецкой казни" и "Боярыня Морозова".	1 ч.	
16.	Историческое полотно И.Е.Репина "Иван Грозный и его сын Иван". Глубина идеологических характеристик в портретном искусстве Репина. Портреты Мусоргского, Стрелетовой, Л.Толстого.	1 ч.	
17.	Пейзаж в произведениях русских художников. Становление реалистического пейзажа. А.Саврасов "Грачи прилетели". Ф.А.Васильев "Оттепель". Н.Н.Шишкин "Рожь".	1 ч.	
18.	Пейзажи И.И. Левитана, многогранность их внутреннего содержания, задушевность, тонкий лиризм. («Март», "Золотая осень", "Весна. Большая вода"). Социальные ноты в пейзажах художника, философское раздумье о жизни ("Владимирка", "Над вечным покоем"). Музыкальность полотен Левитана.	1 ч.	
19.	Обобщение и систематизация знаний по творчеству передвижников. Изобразительное искусство второй половины XIX века и современный зритель.	1 ч.	
20.	Реализм в русской музыке. "Могучая кучка". Развитие традиций Глинка Даргомыжского. М.П.Мусоргский. Обращение композитора к историческим сюжетам. Опера "Борис Годунов".	2 ч. 1 ч.	
21.	Стремление к счастью - основная тема творчества П.И.Чайковского. Богатство жанров в творческом наследии Чайковского. Музыкальная трагедия "Пиковая дама". Шестая симфония ("Патетическая"). Философская проблема смысла жизни в симфонии.	1 ч.	
22.	Заключение. Основные веки развития художественной культуры в XIX веке. Россия и Запад. Диалог культур. Мировое значение русского искусства.	1 ч.	
23.	Художественная культура конца XIX- начала XX века. Творческие направления в литературе зарубежных стран. Промышленный город в творчестве бельгийского поэта Э.Верхарна. Дж.Киплинг. Р.Тагор.	12 ч. 1 ч.	
24.	Реализм в зарубежном изобразительном искусстве. Творческие искания художников. Фовизм и кубизм. Творчество К. Кольвиц, Фовисты. Возникновение группы. Творческие задачи фовистов. А.Матисс "Красные рыбки", "Танец", "Музыка", "Красная комната".	2 ч. 1 ч.	
25.	Кубизм. Творческая задача кубистов. Пабло Пикассо. Эволюция творчества. "Амбруаз Воллар" - кубический портрет и рисунок. "Голубой" и "розовый" периоды творчества. "Старик нищий и мальчик", "Гитарист", "У моря", "Двое" и др.	1 ч.	
26.	Импрессионизм в зарубежной музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности. К. Дебюсси. Симфоническая пьеса "Море", М. Равель "Испанская рапсодия".	1 ч.	
27.	Серебряный век русской культуры. Литература. Символизм как основное творческое направление "в русском ренессансе начала XX века" (Н.Бердяев). Творчество поэтов-символистов.	4 ч. 1 ч.	
28.	Футуризм. Творчество поэтов-футуристов.	1 ч.	
29.	Акмеизм. Страдание символистской поэтики намеков, "возврат к земле". Поэзия акмеистов.	1 ч.	
30.	Поэзия "крестьянских поэтов". Развитие творческих идей.	1 ч.	
31.	Творческие направления в изобразительном искусстве России конца XIX начала XX века. "Мир искусства". Художественные новации. Портрет в творчестве В.А. Серова. "Девочка с персиками". М.А. Врубель. Символизм в творчестве Врубеля. Тема Демона. "Демон сидящий", "Демон поверженный". "Пан", "Царевна-лебедь".	2 ч. 1 ч.	
32.	Художники "Мира искусства". А.Н. Бенуа. Пушкин в творчестве Бенуа. Н.К. Рерих. Символические образы в творчестве Н. К. Рериха.	1 ч.	
33.	Музыкальное искусство в России на рубеже веков. Традиции и новаторство. Символизм. С.В. Рахманинов. А.Н. Скрябин. Н.А. Римский-Корсаков. И.Ф. Стравинский.	1 ч.	
34.	Заключение. Обобщение и систематизация знаний по теме "Художественная культура конца XIX - начала XX века"	3 ч.	

Календарно-тематическое планирование 11 класс

1.	Введение. Мировая художественная культура новейшего времени. Первая мировая война, ее социальные и политические последствия.	1 ч.	
----	---	------	--

2.	Художественная культура между двумя мировыми войнами (1917-1939 гг.) Борьба идей в литературе зарубежных стран в 20-30-е гг. XX в. Общая характеристика периода.	22 ч, 10 ч. 1ч.	
3.	А. Барбюс. "Огонь", "Дневник одного взвода". Призыв к единению народа.	1ч.	
4.	"Эпический театр" Б. Брехта. Его задачи.	1ч.	
5.	"Мамаша Кураж и ее дети".	1 ч.	
6.	Э. Хемингуэй. Война и фашизм в его творчестве. Поиски смысла жизни. Роман "Прощай, оружие!". Рассказы. Своеобразие прозы Хемингуэя.	1ч.	
7.	Литература потерянного поколения. Э.М. Ремарк о "поколении, которое погубила война, о тех, кто стал жертвой, даже если спасся от снарядов".	1 ч.	
8.	Антивоенная трилогия Ремарка ("На западном фронте без перемен", "Возвращение", "Три товарища".)	1ч.	
9.	Поэзия 20-30-х гг. XX в. Ф.Г. Лорка. Романтическое мироощущение и живая реальность в творчестве поэта. Важнейшие мотивы поэзии - Любовь и Смерть.	1ч.	
10.	Поэзия П. Неруды. Утверждение неразрывной связи человека и природы. Политическая поэзия П. Неруды.	1ч.	
11.	Экспрессионизм в литературе. Ф. Кафка. Страх и растерянность его героев перед лицом враждебного человеку мира.	1ч.	
12.	Борьба идей и творческих направлений и зарубежное изобразительное искусство. Творчество бельгийского художника Ф. Мазереля, Ф. Мазерель - поэт города XX века. Образ города-спрута. П. Мазерель и фашизм.	4 ч. 1ч.	
13.	Воинствующий гуманизм творчества П. Пикассо. Пикассо против фашизма. Панно Герника". Вера Пикассо в победу жизни на земле. Рисунки "Мать с ребенком", "Голубь мира".	1ч.	
14.	Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Творчество О. Дикса. Картины "Мясники", "Семь смертных грехов".	1ч.	
15.	Система художественных средств художников-экспрессионистов.	1ч.	
16.	Новые творческие идеи и направления в зарубежной музыке 20-30-х гг. XX века. Джаз. Х. Эйслер. Баллады Эйслера. Джаз как ярчайшее выражение эстетических предпочтений 20-30-х гг., эпохи крушения идеалов. Афро-американские фольклорные истоки джаза. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд.	1ч.	
17.	Возникновение и развитие кино как синтетического искусства XX века. Особенности кино как вида искусства. Эпоха Великого Немого. Ч. Чаплин.	2 ч. 1ч.	
18.	Искусство Чаплина - драматурга, режиссера, актера. Взаимопроникновение комического и трагического, обобщающая сила образов. Глубина и мастерство раскрытая подтекста.	1ч.	
19.	Трагические противоречия советской поэзии 20-30-х гг. Метод социалистического реализма и противостояние ему.	2ч. 1ч.	
20.	Выдающиеся поэты России - А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Ходасевич.	1ч.	
21.	Энтузиазм и трагедия отвергнутости. Открытие новых средств	1ч.	

	художественного познания мира в искусстве 20-30-х гг. XX в. Авангард 20-30-х гг. Творчество В. Кандинского, К. Малевича, А. Дейнеки, М. Сарьяна, П. Корина.		
22	Советская музыка 20-30-х гг. Творцы и властители. С.С. Прокофьев. Кантата 'Александр Невский'. Песни И.О. Дунаевского. Песенное искусство 30-х годов.	1 ч.	
23.	Становление и развитие советского киноискусства. Поиски новых художественных принципов. С. Эйзенштейн, Г. и С. Васильевы.	1 ч.	
24.	Художественная культура в годы второй мировой и Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия. Зарубежная литература в войне с фашизмом. Поэзия Сопротивления. Творчество Л. Арагона, П. Элюара, А. де Сент-Экзюпери.	5 ч. 1 ч.	
25.	Изобразительное искусство в борьбе с фашизмом. Широкое распространение реалистического искусства в период Сопротивления. Неореализм. Ф. Кремер. Скульптурные ансамбли. Гуттузо.	1 ч.	
26.	Движение сопротивления и зарубежная музыка. Движение сопротивления и киноискусство.	1 ч.	
	А. Онеггера. Неореализм в зарубежном кино. Р. Росселини		
27.	Великая Отечественная война и антифашистская тема в литературе. Творчество В. Лебедева-Кумача, А. Суркова, М. Исаковского, К. Симонова, О. Берггольц, В. Инбер, А. Твардовского, В. Некрасова, Э. Казакевича.	1 ч.	
28.	Советское изобразительное искусство в борьбе с фашизмом. Музыкальное искусство и кино. А. Дейнека 'Оборона Севастополя'. Песни М. Блантера, Б. Мокроусова, В. Мурадели, В. Соловьева-Седого. Творчество Д. Шостаковича.	1 ч.	
29.	Художественная культура конца 50-90-х гг. XX века. Духовный мир человека, призыв к взаимопониманию в зарубежной литературе. Роман Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Роман Г. Маркеса "Сто лет одиночества".	5 ч. 1 ч.	
30.	Традиции и новаторство в творчестве зарубежных художников 60-90-х гг. И. Маруки и Т. Маруки. "Ужасы Хиросимы". Художники США Р. Кент, Э. Уайет	1 ч.	
31.	Духовно-нравственные искания героев советской литературы переломной эпохи. Традиции и новые творческие принципы в советском изобразительном искусстве. Живопись. Скульптура. Архитектура.	1 ч.	
32.	Творческие искания композиторов 60-90-х гг. А.И. Хачатурян. Д.Б. Кабалевский. К. Караев. Р. Щедрин. Г. Свиридов.	1 ч.	
33.	Многообразие творческих направлений, стилей и тем в отечественном киноискусстве 60-90-х гг. М. Ромм, С. Росточкий, Г. Панфилов, М. Калатозов, Э. Климов и др.	1 ч.	
34.	Заключение.	1 ч.	

	<p>Основные вехи развития мировой художественной культуры конца XX - начала XXI века. Россия и Запад. Диалог культур. Нравственные проблемы человечества в третьем тысячелетии.</p>		
--	---	--	--