

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Образовательной программе
основного общего образования

Рабочая программа
Художественная культура новейшего времени
9 класс

Содержание:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2. Содержание учебного предмета, курса
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

В результате изучения художественной культуры народов стран Западной Европы и России Нового и Новейшего времени учащиеся должны

знать:

- выдающиеся памятники мировой художественной культуры народов стран Западной Европы и России, созданные в начале XIX — середине XX в.;
- имена выдающихся мастеров изобразительного искусства, писателей и архитекторов этого периода художественной культуры и их наиболее известные произведения;
- особенности проявления синтеза искусств на примере организации пространства памятников архитектуры народов стран Западной Европы и России, а также в синтетических искусствах — театре, опере, балете;
- основные сюжеты и образы Античности, Ветхого и Нового Завета и особенности их интерпретации в разных видах искусства Нового и Новейшего времени;
- особенности национальной школы и место достижений отечественной культуры этого времени в мировой художественной культуре Нового и Новейшего времени;
- характерные признаки национальных школ Западной Европы и их вклад в развитие мировой художественной

культуры;

- общие закономерности развития художественной культуры Нового и Новейшего времени и значение ее достижений для последующего развития мировой художественной культуры, а также размывания границ национальных культур;

- основные направления и течения (романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн, авангардизм и др.) и их характерные признаки;

- характерные признаки социалистического реализма и закономерности развития искусства советского периода;

- наиболее известные творческие объединения в художественной культуре Нового и Новейшего времени;

уметь:

- оценивать эстетическую, духовную и художественную ценность и своеобразие памятников художественной культуры Нового и Новейшего времени;

- различать памятники художественной культуры разных народов этого периода;

- анализировать содержание, образный язык произведений различных видов искусства, созданных народами стран Западной Европы и России в это время, и выразить собственное отношение к воспринятому художественному образу;

- сравнивать произведения различных видов искусств и памятники художественной культуры разных народов стран Западной Европы и России Нового и Новейшего времени, выявляя их сходство и различия;

- ориентироваться в потоке информации по проблемам искусства и культуры Нового и Новейшего времени и отбирать и анализировать ее с целью написания творческих работ и участия в дискуссиях;

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- эстетической оценки явлений окружающего мира и организации собственного досуга и участия в культурной жизни на основе развития кругозора и интереса к искусству.

2. Содержание учебного предмета, курса

Раздел 1
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ — СЕРЕДИНЫ XIX в.
Западная Европа. Россия

Тема 1. Время великих потрясений, или О том, как столкнулись искусство и действительность

Подтема 1. Гений Французской революции (1 ч)

Проблемы. Усиление буржуазии в конце XVIII — начале XIX в. и признаки неустойчивости монархического режима во Франции. Всеобщее ощущение необходимости перемен в государственном устройстве.

Археологические раскопки на территории Рима и пробуждение нового интереса к наследию Античности. Трансформация классицизма XVII в. в неоклассицизм начала XIX в. как попытка формирования идеалов гражданственности в новых социальных условиях.

Жак Луи Давид — основоположник французского неоклассицизма и яркий выразитель идей своего времени. Общественный резонанс первых произведений Давида, их роль в идеологической подготовке Французской буржуазной революции. Революционные события 1789 г. и активное участие в них Давида как депутата Конвента и как художника. Кризис революционных преобразований и попытки выступить против насилия средствами искусства.

Личность Наполеона Бонапарта в истории Франции. Его идеализация средствами искусства. Экспедиция в Египет. Участие в ней «документалистов» — историков, археологов, писателей, художников. Военные походы Наполеона. Захватническая война против России 1812 г. и сокрушительное поражение французской армии. Конец наполеоновской империи.

Художественные памятники. Живопись Жака Луи Давида. Его программные произведения неоклассицизма «Слепой Велитарий», «Клятва Горациев», «Брут, которому приносят тела его сыновей, казненных за измену республике». Развитие Ж. Л. Давидом классицистических приемов Никола Пуссена в композиционном построении этих картин. Произведение Давида «Смерть Марата». Трактовка современной темы и личности как исторически значимой. Возвышенная простота композиции, реалистичность деталей, их обобщенность до уровня символа. Заказные полотна Давида в эпоху наполеоновской империи («Портрет Наполеона в кабинете», «Наполеон на Сен-Бернарском перевале», «Коронавание

Жозефины»). Высшие принципы неоклассицизма в «Портрете мадам Рекамье». Кризис творческой биографии Давида и отвлеченный, рассудочный характер его последних произведений на мифологические темы («Любовь Париса и Елены»).

Подтема 2. Слава сограждан наших (1 ч)

Проблемы. Конец эпохи Екатерины Великой и начало XIX в. в русской истории. Личность Александра I и укрепление авторитета России среди европейских стран. Отечественная война 1812 г. Рост национального самосознания, усиление патриотизма, народность Отечественной войны 1812 г. Освобождение России от наполеоновского вторжения. Просветительский классицизм как возможность возвышенной интерпретации героических страниц истории средствами архитектуры и скульптуры.

Художественные памятники. А. Д. Захаров и его работа над архитектурным ансамблем Адмиралтейства. Значение центрального входа, решенного в виде триумфальной арки. Скульптурная программа украшения здания Адмиралтейства. Раскрытие его главной функциональной и общественной значимости в рельефе И. И. Тербенева «Заведение флота в России». Аллегорическое прославление всемирной мощи русского флота в кариатидах, держащих земной шар, выполненных скульптором Ф. Ф. Щедриным. Арка Генерального штаба архитектора К. И. Росси. Аллегорические фигуры Славы, изображения русского оружия на фронте арки. Александровская колонна О. Монферрана — завершающая точка в ансамбле Дворцовой площади.

Образы русских полководцев в скульптурах Б. И. Орловского (памятник М. И. Кутузову и памятник Барклаю де Толли). Памятник К. Минину и Д. Пожарскому И. П. Мартоса, его особое восприятие после Отечественной войны 1812 г. Сочетание классицистической условности и обобщенного реализма в трактовке образов.

Тема героического подвига в русской музыке. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Подтема 3. Столкновение с действительностью (1 ч)

Проблемы. Историческая ситуация во Франции. Ссылка Наполеона и восстановление монархии. Усиление кризисных явлений в общественной идеологии, их проявление в творчестве учеников Давида — А. Л. Жироде («Сцена потоп») и Антуана Гро («Наполеон на Аркольском мосту», «Бонапарт, посещающий зачумленных в Яффе»). Восприятие

государства как социальной силы, враждебной человеку. Появление нового героя — борца за свободу. Личность лорда Дж. Г. Байрона. Его литературная слава и слава борца за свободу Греции. Пробуждение нового мировоззрения и его формирование в романтизме. Столкновение с действительностью — главная тема романтизма. Трактовка социальных событий современности в произведениях Теодора Жерико и Эжена Делакруа.

Художественные памятники. Война 1812 г. и ее отражение в трех романтических произведениях эпохи: «Портрет Евг. Давыдова» О. А. Кипренского (Россия), «Офицер конных егерей, бросающийся в атаку» и «Раненый кирасир» Т. Жерико (Франция). Сочетание парадности и романтических приемов в «Портрете Евг. Давыдова». Интерпретация его образа как защитника Отечества. Ощущение трагичности и бессмысленности происходящего в парных произведениях Т. Жерико. Роль композиционных приемов и пейзажного фона в раскрытии темы.

Социальная тема в произведениях Т. Жерико «Плот Медузы» и Э. Делакруа «Греция на развалинах Миссолунги» и «Свобода, ведущая народ на баррикады в июле 1830 г.». Реальная основа сюжета, достигающая значения исторического события. Контрасты как прием композиции, натурализм деталей и образов и антиквизирующая обобщенность. Общественный резонанс этих произведений.

Подтема 4. Жизнь как в большом романе (1 ч)

Проблемы. Романтизм как мироощущение и как художественное направление в искусстве Франции и стран Западной Европы начала XIX в.

Особенности романтического движения в художественной культуре: отсутствие абсолютной грани между классицизмом и романтизмом, отчетливо выраженной программы творчества, слияние творческой личности художника с чертами своих героев.

Эстетические принципы романтизма: неосуществимость идеала, противопоставление личного общественному, принцип неограниченной свободы личности и творчества.

Основные концепции творческой практики романтизма: концепция человека (интерес к внутреннему миру, появление портретов представителей интеллектуального труда, патология как особое состояние духа); концепция действительности (источник конфликтов и катастроф); концепция природы (свободная, необузданная стихия, способ ухода от действительности).

Романтизм и музыка. Способность музыки выразить тончайшие эмоциональные переживания. Фридерик Шопен и тема родины в его произведениях. Национальные интонации и трагический мелодизм его баллад, этюдов, вальсов и мазурок. «Портрет Ф. Шопена» работы Эжена Делакруа.

Художественные памятники. «Автопортреты» Теодора Жерико и Эжена Делакруа. «Портрет Ф. Шопена» кисти Эжена Делакруа. Портреты умалишенных в серии Теодора Жерико «Узники Сальпетриера». Выразительность типов и образов («Гиена Сальпетриера») Теодора Жерико. Интерпретация природы как необузданной и свободной стихии в картинах Теодора Жерико «Бег свободных лошадей в Риме» и Эжена Делакруа «Ладья Данте».

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 1 (1 Ч)

Два направления творческой практики в искусстве Западной Европы и России начала XIX в. — неоклассицизм и романтизм, их связь с социальными проблемами времени. Общность революционных идей в освободительном движении европейских стран. Национальное самосознание и изменение содержания искусства. Отказ от использования мифологических тем и сюжетов, внимание к темам из реальной действительности. Преобладание неоклассицизма в живописи и всеобщность романтических идей в художественном творчестве — литературе, живописи, музыке. Прославление внешней и внутренней свободы человека — главное завоевание романтизма.

Тема 2. Концы и начала, или О том, как изменились представления о задачах искусства

Подтема 5. Торжество русской кисти (1 ч)

Проблемы. Просветительский классицизм и новые тенденции в русской художественной культуре первой половины XIX в. Ведущая роль Академии художеств в Петербурге в подготовке профессиональных кадров, прямое знакомство ее стипендиатов с наследием античной и мировой культуры в художественных центрах Западной Европы — в Италии и во Франции. Усвоение «уроков» мировой культуры и сосуществование различных тенденций в творчестве русских художников.

Карл Брюллов и его место в русском искусстве первой половины XIX в. Роль семейных художественных традиций и

академического образования в формировании его художественного «почерка». Итальянский, петербургский и московский периоды в биографии художника, их стилевые и содержательные особенности. Разнообразие творческого наследия: академические конкурсные работы, парадные портреты, жанровые зарисовки, портреты современников, исторические композиции. Полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи» — программное произведение русского классицизма. Решение драматургии сюжета через соединение приемов классицизма и романтизма. Причины небывалого успеха произведения Карла Брюллова в России. Проявление признания — «великий Карл».

Художественные памятники. Академические работы Карла Брюллова («Нарцисс», «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского»). Итальянский период творчества. Жанровые работы («Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»). Элементы жанра в парадном портрете «Всадница. Портрет приемных дочерей графини Ю. П. Самойловой». Картина «Последний день Помпеи». Особенности работы художника над темой, композиционное построение, разработка характеров. Проявление человеческого характера и общечеловеческих качеств в столкновении со стихией — главная тема картины. Петербургский и московский периоды творчества Карла Брюллова. Картина «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала», «Портрет И. А. Крылова», историческая композиция «Осада Пскова». «Автопортрет» как итог жизни и размышлений художника.

Подтема 6. Сюжет, достойный прославления (1 ч)

Проблемы. Александр Иванов и Карл Брюллов. Сходство и различия их биографии и творческого пути — воспитанники Академии художеств, поездки по культурным и художественным центрам Западной Европы, стажировка и жизнь в Италии. Пример Карла Брюллова и поиск Александром Ивановым собственной темы для монументального полотна. Основное произведение Александра Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии»). Трактовка евангельского события как всемирно значимого в духовном преображении человечества. Традиции академизма в построении композиционных схем при внимании к психологической достоверности образов. Раскрытие социальных проблем через образ раба. «Библейские эскизы» Александра Иванова. Восприятие картины Александра Иванова «Явление Мессии» в России. Раскрытие нравственных и философских проблем в образе Н. В. Гоголя.

Художественные памятники. Академическая работа Александра Иванова «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора». Программные произведения художника итальянского периода («Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»). Главное произведение Александра Иванова — «Явление Христа народу». Особенности работы над темой, значение этюдов («Ветка»), разработка характеров, композиционная схема. Сочетание академических традиций с реалистическими тенденциями.

Подтема 7. Бесхитрое воззрение на природу (1 ч)

Проблемы. А. Г. Венецианов и начало нового отношения к человеку и творчеству. Необходимость ухода от академической системы образования как условие приближения к правде жизни. Поиск собственной темы, собственного творческого метода, педагогических принципов следования природе. Школа в Сафонково. Основные темы творчества: патриархальный помещичий уклад, крестьянский труд и русская природа, портретная галерея крестьянских типов. Влияние сентиментализма, поэтизация русской деревенской жизни и отсутствие социальных проблем в творческом наследии А. Г. Венецианова. Идеи А. Г. Венецианова в произведениях учеников его школы.

Художественные памятники. Программные произведения А. Г. Венецианова — «Гумно», «Утро помещицы», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето». Образы крестьян (по выбору учителя).

Подтема 8. Житейская драма «маленького человека» (1 ч)

Проблемы. Художественная культура России накануне социальных преобразований 60-х гг. XIX в. Отказ от идеалов просветительского классицизма и переход от поэтического реализма А. Г. Венецианова к реализму обличительному. Усиление роли литературы в формировании общественного мнения, ее «чуткость» к рождающимся новым тенденциям. Появление необычной для русской литературы новой темы — темы «маленького человека». Неспособность нового героя противостоять обстоятельствам жизни в рассказах «Шинель» Н. В. Гоголя и «Станционный смотритель» А. С. Пушкина. Развитие темы «маленького человека» в романсах А. С. Даргомыжского «Червяк» и «Титулярный советник». Глеб Успенский и его очерки «Нравы Растеряевой улицы».

Поворот русской живописи к обличительному реализму и творческая судьба П. А. Федотова. Неартистическое (из

семьи далекой от искусства) происхождение и «непрофессиональное» (отсутствие систематического академического обучения) образование как признак особого положения П. А. Федотова в художественной среде. Склонность к наблюдению, умение подметить смешное, раздумья о собственном призвании (продолжать военную карьеру или уйти в отставку) и проявление сатирического дара в первых работах — «Болезнь Фидельки» и «Смерть Фидельки».

Отставка П. А. Федотова и начало самостоятельной профессиональной деятельности. Первые произведения П. А. Федотова, их общественное признание. Разнообразие социальных типов, влияние литературы на построение сюжетов картин, внимание к «говорящим» деталям и подробностям. Раскрытие характеров главных героев через мимику и жест. Углубление психологической выразительности ощущения героем безысходности русской действительности в поздних произведениях. Отход от литературной повествовательности, создание эмоционального настроения полотна через контраст света и тени, колорит, тщательный отбор деталей.

Ранняя смерть П. А. Федотова. Оценка творчества художника «великим Карлом» (К. П. Брюлловым) и его уверенность в новом развитии путей русской живописи.

Художественные памятники. Основные произведения П. А. Федотова — «Свежий кавалер, или Утро чиновника, получившего первый крестик», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!», «Игроки». (Дополнительные произведения по выбору учителя.)

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 2 (1 Ч)

Особенности развития русского искусства первой половины XIX в. на примере сравнительной характеристики творческого наследия ведущих художников: К. П. Брюллова, А. А. Иванова, А. Г. Венецианова, П. А. Федотова. Влияние европейских стилей и методов — классицизма, романтизма и реализма — на формирование их творческой индивидуальности. Противопоставление эстетических взглядов К. П. Брюллова и А. А. Иванова эстетическим взглядам А. Г. Венецианова и П. А. Федотова. Роль русской литературы в художественной культуре России первой половины XIX в.

Тема 3. «Что делать?», или О том, как русские художники ответили на этот вопрос

Подтема 9. «Бунт» четырнадцати (1 ч)

Проблемы. Социальные потрясения и общественно-политические события в России середины XIX в. Отмена крепостного права в 1861 г. Усиление социального неравенства, появление общественно-освободительного движения народолюбцев. Расцвет русской журналистики и влияние «толстых» журналов на формирование общественного мнения. Авторитет журнала «Современник». Н. Г. Чернышевский. Изложение нового понимания искусства как «правды жизни» в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и представление о «прекрасном» будущем общества и государства в образах новых героев и «пророческих снах».

Академия художеств в Петербурге и ее лидирующее положение в области художественного образования. «Отсталость» ее эстетической программы и необходимость учитывать новые, демократические веяния в искусстве. Присуждение академических наград русским художникам-жанристам.

Появление новых образовательных учреждений — Московской и Петербургской консерваторий (братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейн), Московского училища живописи (В. Г. Перов). «Протест 14-ти» в Академии художеств и попытка уйти от ее влияния. Осознание ими необходимости консолидации художественных сил демократического направления. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), его организационные и просветительские задачи. Значение деятельности П. М. Третьякова по сохранению и собиранию русского искусства второй половины XIX в. («Вынес на своих плечах существование целой русской школы». В. В. Стасов.)

Образование в Петербурге музыкального кружка под руководством М. А. Балакирева и новые задачи музыкального искусства. Деятельность «Могучей кучки» (*термин В. В. Стасова*) и ее сходство с деятельностью ТПХВ, их творческие связи и взаимовлияния. Деятельность В. В. Стасова и развитие профессиональной критики в области литературы, живописи и музыки. Введение В. В. Стасовым термина «тенденциозность» как эстетической программы русского искусства.

Художественные памятники. Подбор зрительного ряда (портреты деятелей русской культуры) по выбору учителя.

Подтема 10. Приговор явлениям жизни (1 ч)

Проблемы. Анализ состояния современного общества в русской литературе второй половины XIX в. Панорама крестьянской жизни в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Новые герои в романах И. С. Тургенева «Отцы и дети» (Базаров), И. А. Гончарова «Обломов» (Штольц), пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (Лопухин). Их отношение к культуре прошлого, прагматизм, рациональность, стремление к разрушению как способ самоутверждения. Раздумья русских писателей о конфликте поколений как конфликте культур.

Творческая практика передвижников и основные проблемы: социальная основа многообразия тем и сюжетов, обличительные произведения на тему религии и образа жизни русского духовенства, тема социального расслоения и безысходности жизни после реформы 1861 г., отражение характера освободительного движения, открытие национального пейзажа. Портретная галерея, созданная передвижниками.

Художественные памятники. Картины В. Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах». Полотна И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали». Картины Г. Г. Мясоедова «Чтение манифеста 10 февраля 1861 г.» и И. М. Прянишникова «Порожняки». Произведения В. Г. Перова «Последний кабац у заставы», «Проводы покойника», «Тройка. Ученики мастеровые везут воду». Пейзажи А. К. Саврасова («Грачи прилетели»), И. И. Шишкина («Рожь»), И. И. Левитана («Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем»).

Подтема 11. Осмысление истории (1 ч)

Проблемы. Интерес к русской истории и осмысление эпохи Петра I и Екатерины Великой в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Интерпретация истории в трудах С. М. Соловьева и В. О. Ключевского.

Влияние исторической науки на развитие исторического жанра в русском искусстве второй половины XIX в. и основные тенденции его формирования. Романтическая окрашенность и бытовизм исторических произведений К. А. Флавицкого и В. Г. Шварца. Осмысление истории как трагического конфликта в искусстве, литературе и музыке, основанного на конфликте государственного и личного. Первая постановка этой проблемы в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Переломные моменты истории и судьба народа.

Художественные памятники. Картина К. А. Флавицкого «Княжна Тараканова». Произведения В. Г. Шварца «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче», «Иван Грозный у тела убитого им сына». Полотна Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», «Царевна Софья». Произведения В. И. Сурикова «Меншиков в Березове», «Утро стрелецкой казни». Драматургия картины, основанная на переходных состояниях: переход от ночи к дневному свету, переход от ожидания казни к ее началу (психологическое развитие состояния ожидания в образах стрельцов). Символика выбора места действия (Красная площадь как важнейший исторический центр России). Символика архитектурного фона (собор Василия Блаженного — символ уходящей Руси, стены Московского Кремля — символ новой государственности). Символика взглядов персонажей картины (рыжебородый стрелец, не снявший шапку перед царем, и Петр I, осознавший необходимость уничтожения стрельцов как сословия).
Общественная оценка исторической живописи передвижников у современников. Развитие темы народной трагедии в исторических операх М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина».

Подтема 12. Иероглиф, понятный всем (1 ч)

Проблемы. Вопросы религии в общественной мысли второй половины XIX в. Распространение исторических книг Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса Христа» и Э. Ренана «История христианства». Личная религиозность русских художников и их отношение к церкви как организации, к религии как мировоззрению, к личности Иисуса Христа. Невозможность решения общечеловеческих проблем в жанровых социальных произведениях передвижников. Выбор личности Иисуса Христа как «знака, иероглифа, понятного всем» (*И. Н. Крамской*). Выделение из евангельской биографии ситуаций, связанных с раскрытием человеческих черт. «Если бы Христос делал только чудеса, летал по воздуху и воскрешал мертвых, его бы оставили в покое» (*И. Н. Крамской*). Нравственно-этические проблемы в жанровой живописи передвижников на религиозные темы. Основная проблематика религиозной живописи передвижников — тема выбора пути, тема личности, тема предательства, вопрос об истине. Особенности их интерпретации. Огромный общественный резонанс произведений передвижников на евангельские темы. Неприятие реакционной критикой («Жиды вместо древних евреев»), критика неканоничности образа Иисуса Христа и трактовки сюжета в оценке деятелей церкви. Потребность высказаться и появление публицистических статей В. Г. Короленко и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Художественные памятники. Тема выбора пути в произведении И. Н. Крамского «Христос в пустыне», ее актуальность в условиях народно-освободительного движения. Демократические черты облика Иисуса Христа, отражение мучительных раздумий в постановке его фигуры в пространстве картины и жесте рук. Пустынность пейзажа и монументальное одиночество фигуры Иисуса Христа. Тема личности в произведении В. Д. Поленова «Христос и грешница». Жанрово-реалистическая трактовка евангельского сюжета. Условность и достоверность архитектурного и пейзажного фонов, психологическая разработка образов, столкновение старого и нового в разнообразных деталях композиции. Общечеловеческая интерпретация художником избранного сюжета как величайшей способности человеческой личности к состраданию и прощению. Тема предательства в картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря». Популярность сюжета в средневековой религиозной живописи и произведениях художников эпохи Возрождения. Выбор драматургического конфликта — основа композиции. Интерпретация конфликта — не предательство за 30 сребреников, а разрыв двух мировоззрений, разрыв учителя и не согласного с его взглядами ученика. Проявление человеческой сущности Иисуса Христа (страх перед грядущими событиями) в произведении В. Г. Перова «Христос в Гефсиманском саду». Развитие темы предательства Иуды в картине Н. Н. Ге «Совесь». Тема казни в произведении Н. Н. Ге «Голгофа». Переключки картины с гражданской казнью Н. Г. Чернышевского и казнью народовольцев. Нервная экспрессионистическая живопись как сознательный прием художника. («Я сотрясу их все мозги страданиями Христа. Я заставлю их рыдать, а не умиляться». *Н. Н. Ге.*) Отношение к картине Н. Н. Ге Льва Толстого: «Впервые все увидели, что распятие — это казнь, и казнь ужасная». Постановка вопроса о сущности жертвенной миссии Иисуса Христа в картине Н. Н. Ге «Что есть истина?» как нерешенная проблема.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 3 (1 Ч)

Академия художеств в Петербурге и необходимость новых идей в русском искусстве второй половины XIX в. Изменение социально-политической обстановки и неизбежность демократизации русской культуры. Приоритетное положение Товарищества передвижных художественных выставок. Анализ социальных проблем и новое осмысление истории. П. М. Третьяков и В. В. Стасов. Их роль в собирании русского искусства и его критического осмысления.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ 1 (1 Ч)

Социально-политическая обстановка в Западной Европе и России в первой половине и середине XIX в. Ведущая роль Франции и России, их взаимовлияние и точки пересечения. Отечественная война 1812 г. Разнообразие стилей и направлений в искусстве — неоклассицизм, романтизм, сентиментализм, реализм. Особенности их развития в искусстве Франции и России. Устарелость идеологии классицизма, краткое бытие романтического направления в искусстве. Особенности развития художественной культуры России. Творчество К. П. Брюллова и А. А. Иванова как завершающий этап в развитии эстетики классицизма. Движение реализма от поэтического (А. Г. Венецианов) к социальному (П. А. Федотов). Продолжение реалистических тенденций в творческой практике передвижников. Равноправие и взаимовлияние литературы, музыки и живописи как принципиальная особенность русской художественной культуры первой половины и середины XIX в.

Раздел 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX — СЕРЕДИНЫ XX в. Западная Европа. Россия

Тема 4. Серебряный век русской культуры, или О том, как русские художники создавали новое искусство

Подтема 13. Поворот столетий (1 ч)

Проблемы. Особенности художественной культуры России конца XIX — начала XX в. Связующие и разделительные тенденции переходного периода между столетиями. Попытка создания нового большого стиля в искусстве, обозначение процесса интенсивного поиска термином «модерн», что значит «новый, современный». Первые проявления стиля модерн в архитектуре (гостиница «Метрополь» и особняк А. В. Морозова в Москве). Возникновение новых художественных центров (имение С. И. Мамонтова в Абрамцево) и художественно-производственных мастерских (имение княгини М. К. Тенишевой в селе Талашкино Смоленской области), активное участие в них русских художников. Петербургская линия модерна и деятельность объединения художников «Мир искусства». История формирования кружка. Состав и творческая практика. Культурологический фундамент объединения (принадлежность к среде художественной интеллигенции, академическое художественное образование в России и за границей, влияние

архитектурной и интеллектуальной атмосферы Петербурга, восхищение Парижем как центром западноевропейской культуры). Эстетические установки — сознательный протест против салонного академизма и позднего передвижничества, связь с современными течениями в литературе (символизм) и архитектуре (модерн), приоритет эстетического начала в творчестве, восприятие современной цивилизации как антагониста культуре, опора на художественный опыт XVIII в. России (Петербург) и Франции (Версаль).

Творческая практика членов объединения «Мир искусства» в области журнальной графики, театрально-декорационного искусства (антреприза С. П. Дягилева), живописи.

Художественные памятники. «Фантазии на версальскую тему» А. Н. Бенуа. Галантный жанр в творчестве К. А. Сомова («Осмеянный поцелуй», «Купание маркизы», «Зима. Каток»). Образ Петербурга в картинах М. В. Добужинского («Домик в Петербурге», «Двор», «Человек в очках»). Ретроспективные портреты К. А. Сомова («Дама в голубом», «Эхо прошедшего времени»). Русские сезоны С. П. Дягилева в Париже и театрально-декорационное искусство Л. С. Бакста.

Подтема 14. От правды жизни к правде искусства (1 ч)

Проблемы. Творческий конфликт между передвижниками и молодым поколением художников. Традиции и новаторство рубежа веков в творчестве В. А. Серова. И. Е. Репин и В. А. Серов. Отход В. А. Серова от социальных задач времени и отношение к живописи как искусству красок и стиля. Творческие искания В. А. Серова — от импрессионизма ранних работ к декоративности и психологизму портретного жанра. Поиски обобщенно-символического стиля в работах художников начала века. Новаторство В. А. Серова и его значение в русском искусстве.

Художественные памятники. Произведения В. А. Серова «Девушка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Свежесть живописного языка в «Портрете Мики Морозова» и «Портрете художника К. А. Коровина». Сочетание парадности, элементов модерна, живописной красоты полотна в заказных произведениях В. А. Серова. Характеристика образа портретируемого через постановку фигуры и отбор деталей в «Портрете Г. Л. Гиршман» и «Портрете княгини З. Н. Юсуповой». Особенности «тройной» композиции в «Портрете актрисы М. Н. Ермоловой». Поиски нового стиля в исторических («Петр I») и мифологических композициях («Похищение Европы»). Усиление декоративности,

условности, выразительности линий, взаимоотношения изображения и плоскости, рисунка и цвета в «Портрете танцовщицы Иды Рубинштейн».

Подтема 15. Величавые образы будничной жизни (1 ч)

Проблемы. Жан Мореас и его «Манифест символизма». Проникновение идей символизма в русскую художественную культуру начала XX в. Новое отношение к творчеству, искусству, личности и формирование символизма как особой формы миропонимания. Творчество Андрея Белого, его сходство с романтизмом. Идеологическая основа символизма — раскрытие внутреннего мира человека через смысловые ассоциации. Александр Блок и его поэма «Двенадцать». Символизм в русском изобразительном искусстве. К. С. Петров-Водкин и цветовая символика его произведения «Купание красного коня».

Особая роль М. А. Врубеля в формировании эстетики символизма в живописи. Краткие биографические сведения и особенности творческого пути М. А. Врубеля. Осознание художником собственного дарования и масштаба собственной личности. Постоянная неудовлетворенность сделанным.

Непризнанность М. А. Врубеля современниками, ощущение одиночества и своего внутреннего сходства с образом Демона в интерпретации М. Ю. Лермонтова. Неустойчивость психики художника, предчувствие трагической судьбы в карандашном «Портрете сына». Выставка произведений М. А. Врубеля во Франции и позднее признание гения художника. Влияние М. А. Врубеля на мировое искусство.

Художественные памятники. Произведения М. А. Врубеля. Эскизы художника для росписей собора Святого Владимира в Киеве. Необычность и выразительность образа Богородицы в эскизах М. А. Врубеля «Надгробный плач», их неприятие официальной церковью. Разработка живописной поверхности в «Портрете девочки на фоне персидского ковра» в виде граненых кристаллов. Эмоциональная выразительность цвета. Композиция «Демон сидящий» и «Демон поверженный». Символизм природных явлений в произведениях М. А. Врубеля «Пан», «К ночи», «Сирень». Музыкальные влияния в творчестве М. А. Врубеля («Царевна Лебедь»).

Подтема 16. Взыскующая Бога Русь (1 ч)

Проблемы. Религиозные искания русской интеллигенции и вопрос о вере в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и сочинениях Л. Н. Толстого «В чем моя вера», «Исповедь». Совпадение религиозных исканий конца XIX — начала XX в. с личностным мироощущением М. В. Нестерова. Особенности творческого пути художника. Неудовлетворенность художника социально-тематической тенденциозностью русского искусства. Разрыв с традициями передвижничества и поиск собственной темы в искусстве. Близость творческих исканий М. В. Нестерова с эстетикой символизма. Основные темы его религиозной живописи: цикл картин на тему трудов и жизни Сергия Радонежского, тема монашества, история духовных исканий. Общественный резонанс творчества М. В. Нестерова и его место в русском искусстве конца XIX — начала XX в. Творческая судьба художника после революции 1917 г.

Художественные памятники. Произведения М. В. Нестерова. Традиции передвижничества в раннем произведении художника «За приворотным зельем». Поиск собственной темы в картинах «Христова невеста» и «Пустынник». Цикл картин «Труды и дни Сергия Радонежского». Личность преподобного Сергия Радонежского и значение Троице-Сергиевой лавры как центра духовной жизни России. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Литературность ее сюжета и его обобщенная символическая интерпретация средствами живописи. Подчеркивание особой духовности происходящего в построении пространства и деталях пейзажа, использование традиционного религиозного символа — сияющего нимба над головой старца. Особая русскость, одухотворенность и хрупкость Варфоломея. Образ немой беседы в мотиве предстояния и жесте рук. Развитие найденных живописных приемов в других работах цикла: «Юность Сергия Радонежского», «Труды Сергия Радонежского», «Преподобный Сергий Радонежский». Соотношение реальности и духовности в произведении М. В. Нестерова «Великий постриг». Особая плоскостность картины, символика цветных пятен (белого и черного), утонченность и декоративность образа березы как символа русской духовности.

Подготовка «портрета» русской духовной мысли в картине «Два философа. Н. Бердяев и П. Флоренский», ее развитие в картине «Душа народа». Противопоставление образа идущего отрока и разнообразие типов и психологических характеристик следующей за ним толпе. Лев Толстой и Ф. М. Достоевский как герои картины. «У каждого свои пути к Богу, свое понимание Его» (М. В. Нестеров) — главный смысл всего произведения.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4 (1 Ч)

Общеввропейские тенденции обновления языка искусства и поиск универсального стиля в художественной культуре конца XIX — начала XX в. Широкое значение термина «модерн» и неопределенность его применения. Особенности развития модерна в России. Возникновение новых художественных центров и творческих группировок. Сознательный отказ от традиций прошлого, неприятие современной цивилизации, возвращение к особой духовности искусства. Определяющая роль в «портрете» рубежа веков творческой индивидуальности художника.

Тема 5. Бунт против реальности, или О том, как создавалось искусство новой эпохи

Подтема 17. Схватить мгновение (1 ч)

Проблемы. Определяющая роль искусства Франции в европейской художественной культуре второй половины XIX в. Значение Парижа в консолидации художественных сил. Парижские художественные салоны, их роль в формировании художественного вкуса публики, в признании или непризнании художника. Активный протест молодого поколения против салонного направления в искусстве. Работы Эдуара Мане «Завтрак на траве», «Олимпия» — декларативно приниженная эстетизация тем и сюжетов эпохи Возрождения. Решение группы художников организовать выставку отдельно от официального салона и начало импрессионизма как нового творческого метода в искусстве. Первая выставка, состав участников, история термина. «Впечатление» Клода Моне. Отсутствие манифестов и деклараций.

Импрессионизм как художественное явление, его проявление в искусстве живописи. Эстетическая программа импрессионистов — не важно, *что* изображать, важно, *как* изображать. Объект лишь повод для решения живописных задач — передача постоянно изменяющихся света, тени, рефлексов. «Изобретение» новой, быстрой манеры письма отдельными мазками.

Развитие идей импрессионистов в творчестве неоимпрессионистов. Пуантилизм и научная концепция цвета в картинах Жоржа Сера «Прогулка в Грандт-Жатт», «Натурщицы», «Цирк». Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие искусства. Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси и нелитературная программность его музыки. Его пьеса «Лунный свет».

Положительное значение импрессионистов (расширили тематический диапазон искусства; открыли влияние световоздушной среды на цвет и форму предмета; высветлили красочную палитру). Ограниченность импрессионизма (абсолютизация света и цвета; потеря интереса к действительности, предмету и форме).

Художественные памятники. Произведения импрессионистов. Творческая практика и основные темы их творчества. Выбор обыденного сюжета в произведениях Огюста Ренуара («Завтрак гребцов», «Лягушатник», «Мулен де ла Галет», «Качели»). Поиск естественности движения в пастелях Эдгара Дега («Голубые танцовщицы»). Световоздушная среда и ее влияние на окраску предмета в живописных сериях Клода Моне («Дама в саду», «Стога сена», «Руанские соборы»). Возвращение к социальной тематике и психологии образа в картине Эдгара Дега «Абсент».

Подтема 18. После импрессионизма (1 ч)

Проблемы. Распад группы импрессионистов и появление новых творческих индивидуальностей. Их условное обозначение как постимпрессионистов, т. е. следующих за импрессионистами. «Непрофессионализм» (отсутствие академической школы), богатый жизненный опыт и позднее начало творческой деятельности будущих постимпрессионистов. Стремление в Париж, быстрый отклик и усвоение новых художественных явлений. Разработка собственных взглядов на природу искусства, их реализация в индивидуальной творческой практике.

Постимпрессионизм как художественное явление (сознательный протест против творческих установок импрессионизма, разработка индивидуального творческого метода, отсутствие стремления к объединению).

Поль Сезанн. Диапазон его творчества и эстетическая программа. Возрождение пластической материальности живописи в натюрмортах, состоящих из яблок, персиков и других фруктов. Устойчивое композиционное построение картины — введение в натюрморт других деталей (тарелок, блюдец, фарфоровых статуэток), использование композиционных приемов голландских художников, работающих в жанре натюрморта. Выявление внутренних природных геометрических форм, сведение их к шару, конусу, цилиндру.

Поль Гоген и его эстетическая программа. Протест против цветовой пассивности импрессионистов, требование следовать «таинственным глубинам мысли». Разрыв с общеевропейской цивилизацией и отъезд на Таити. Обращенность к первозданности культуры и культуры таитянской мифологии.

Уникальность творческой судьбы Винсента Ван Гога. Усвоение опыта импрессионистов, усиление звучности цветовой палитры основных цветов и создание особого эмоционального напряжения. Нарастание субъективности и деформации формы.

Влияние Сезанна, Гогена и Ван Гога на формирование новых направлений в искусстве XX в. — кубизма, примитивизма, экспрессионизма.

Художественные памятники. Произведения постимпрессионистов. Цветовая моделировка предмета и пространства в натюрмортах Поля Сезанна. Его «Натюрморт с черепахи». Серия видов «Горы сен Виктуар». Натюрморты Сезанна (по выбору учителя). Цветовая интерпретация традиций Средневековья в произведениях Поля Гогена бретонского периода («Желтый Христос», «Борьба Иакова с ангелом»). Парижские впечатления и встречи Поля Гогена с Винсентом Ван Гогом в Арле. Произведения Поля Гогена «Натюрморт в стиле Сезанна», «Ночное кафе в Арле», «Портрет Ван Гога». Развитие обобщенно-декоративного начала в «Таитянских пасторалях» Поля Гогена. Умение художника схватывать характерные черты аборигенов Таити. Картины «Жена короля», «А ты, ревнуешь?». Философская постановка Полем Гогеном вопроса о смысле жизни («Кто мы, откуда идем?»). Тема тяжелого физического труда в произведениях Винсента Ван Гога голландского периода («Ткач», «Едоки картофеля»). Изменение цветовой гаммы в пейзажах парижского периода («Овер после дождя», «Мельница в Овере»). Поиски особой выразительности цвета в полотнах, написанных художником в Арле («Желтое поле», «Старик в желтой шляпе», «Подсолнухи», «Ночное кафе в Арле»). Субъективизм формы и цвета в пейзажах Сен-Реми («Звездная ночь», «Кипарисы», «Автопортрет»).

Подтема 19. Освобождение от формы (1 ч)

Проблемы. Начало XX в. в художественной культуре Западной Европы и России. Потеря национальных признаков искусства, формирование общеевропейской мировой художественной культуры. Сознательный, декларативно-эпатирующий отказ от традиций предшествующих столетий, поиски нового языка искусства и новых форм в искусстве. Разнообразие и кратковременность художественных течений и направлений, их деление на два потока: возрастание субъективного отношения к предметному миру (экспрессионизм, фовизм, сюрреализм); анализ и окончательный отказ от предметного мира (кубизм, конструктивизм, абстракционизм).

Уроки Поля Сезанна в творчестве Пабло Пикассо. Его картина «Авиньонские девушки» и начало анализа предметного мира. Формирование и трансформация кубизма, его движение от кубизма аналитического к кубизму синтетическому. Эстетические задачи кубизма: субъективный логический анализ предметного мира, выявление объема через круговое видение предмета в пространстве, приближение каждой пластической детали предмета к ее прототипу, выявление формы предмета через комбинацию отдельных частей и ограниченную цветовую гамму.

Начало отказа от предметного мира в произведении А. Альфоне «Девушка под снегом» (демонстрация белого полотна оформленного в раму). Начало абстракционизма (абстрактивизма), его деление на абстрактный экспрессионизм и

конструктивный геометризм. Изложение теории психофизического воздействия красочных созвучий в книге Василия Кандинского «О духовности в искусстве».

Разработка идей конструктивного геометризма в композициях Пита Мондриана. Эстетическая основа геометризма — равновесие вертикалей и горизонталей, цветных прямоугольников, свободная координация геометрических форм. Идеи конструктивизма в эстетической теории К. С. Малевича. Эстетическое обоснование термина супрематизм (от лат. *supremus*, что означает «высший») в его программных манифестах. Супрематизм как высшее завершение всех новейших течений начала XX в. и начала новой истории человечества. Осознание К. С. Малевичем собственной личности как всемогущего художника-творца и отражение этой идеи в его «Автопортретах». Первоформы искусства (черный и красный квадрат, черный и белый круг, крест и параллелепипед) и их взаимодействие.

Влияние конструктивизма, супрематизма и других новейших течений на теорию и практику дизайна.

Художественные памятники. Практика кубизма в произведениях Пабло Пикассо («Натюрморт с черепом», «Натюрморт с ножом и дыней», «геометрические» натюрморты, «обнаженные», «Девушка с мандолиной», «Гитарист», кубистический «Портрет Амбруаза Воллара»). Обобщение кубизма в произведении Пабло Пикассо «Герника». Идеи кубизма в творчестве его последователей — Жоржа Брака и Хуана Гриси. Творческая практика Василия Кандинского («Импрессии», «Импровизации», «Композиции»). Супрематические первоформы в композициях К. С. Малевича («Красный крест на черном круге», «Черный крест на красном овале»). Цветовые взаимодействия и обобщенность форм в фигуративной живописи К. С. Малевича.

Подтема 20. Действительность, сотканная из фантазий (1 ч)

Проблемы. Зигмунд Фрейд и его теория психоанализа. Влияние фрейдизма на творческую практику искусства — литературу, поэзию, кино, живопись. Предшественники сюрреализма. Джоржо де Кирико. Воплощение идеи вечности и метафизики времени и пространства в его композициях. Уничтожение европейской культуры через разложение искусства в творчестве дадаистов. Марсель Дюшан и его «Источник» (писсуар на постаменте как произведение искусства).

Андре Бретон и его «Манифест сюрреализма». Игра «Сны наяву». («Изысканный труп будет пить молодое вино».) Выставка сюрреалистов 1925 г. Главная эстетическая категория живописи — обман зрения и создание иллюзорно правдивых, но невозможных в действительности ситуаций в композициях Рене Магритта и Ива Танги.

Личность Сальвадора Дали и его ведущее положение в группе сюрреалистов. «Сюрреализм — это Я!» Творческий диапазон художника. Отражение теории З. Фрейда в произведении «Полет пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения». Изменение свойства предметов и их предназначения в сюрреалистических натюрмортах и пейзажах-загадках. Мифологический и «политический» сюрреализм Сальвадора Дали. Религиозная тема в творчестве позднего периода. Сальвадор Дали и его музей сюрреализма в Испании.

Сюрреализм в кино. Бонюэль и его фильм «Андалузский пес».

Художественные памятники. Композиции Рене Магритта («Паровоз, выезжающий из камина», «Пейзаж за окном»). Сюрреалистические приемы в живописи Ива Танги («Атласный камертон», «Моя жизнь черная и белая», «Мама, папа ранен»). Сюрреализм Сальвадора Дали («Живой натюрморт», «Жираф в огне», «Постоянство памяти», «Явление телефона на пляже», «Явление лица и вазы с фруктами на пляже», «Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера»). Картина Сальвадора Дали «Тайная вечеря», ее сходство с произведением Леонардо да Винчи. Тема космического распятия в произведениях Сальвадора Дали «Гиперкуб», «Крест святого Иоанна». Приемы сюрреализма и отношение Сальвадора Дали к мировым катастрофам («Предчувствие гражданской войны», «Лицо войны»).

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 5 (1 Ч)

Сложность социальной обстановки конца XIX — начала XX в. и особенности художественной культуры этого периода. Начало субъективного восприятия действительности и художественной формы. Пестрота течений и направлений, общность их эстетической программы — отказ от всего предшествующего художественного опыта. Стирание национальных различий и начало формирования общих черт мировой художественной культуры. Хронологическая непродолжительность различных направлений начала XX в., но их огромное влияние на развитие художественного мышления эпохи.

Тема 6. Кровавое колесо истории, или О том, каким было искусство социалистического государства

Подтема 21. «Мы наш, мы новый мир построим...» (1 ч)

Проблемы. Социальные потрясения начала XX в. в России. 9 января 1905 г. и революционные события 1905—1907 гг. Документально-художественное отражение этих событий в рисунке В. А. Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» и М. В. Добужинского «Городская идиллия. Умиротворение». Призыв к грядущим переменам в поэме М. Горького «Песня о Буревестнике». Выдвижение новой политической силы — пролетариата, и оценка его будущей роли во всемирной истории В. И. Лениным. Художественные предчувствия в романах Ф. М. Достоевского «Бесы» и Д. Д. Мережковского «Грядущий хам».

Первая мировая война, Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая революции 1917 г. в России. Провозглашение нового, социалистического государства и начало строительства нового общества. Необходимость привлечения искусства для пропаганды новой идеологии. Ленинский план монументальной пропаганды, реализация в нем идей утопического романа Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Участие художников в формировании нового искусства, его агитационно-массовый характер.

Художественные памятники. Первые монументы и первые памятники («Памятник А. Н. Радищеву» Л. В. Шервуда, мемориальная доска «Памяти героев Октябрьской революции» С. Т. Коненкова). Праздничное оформление Москвы и Ленинграда в первые послереволюционные годы. Агитпоезда и агитпароходы в оформлении К. С. Петрова-Водкина. Невозможность полной реставрации художественной картины тех лет из-за использования временного непрочного материала. (Самостоятельный выбор учителя.)

Подтема 22. Агитация за счастье (1 ч)

Проблемы. Художественная культура России между двумя мировыми войнами. Окончание Гражданской войны, образование СССР и переход к мирному строительству. Продолжение творческой судьбы русских художников в условиях строительства новой России. Использование ими художественного языка начала XX в. для выражения новой идеологии. Продолжение деятельности ТПХВ, «Мира искусства» и появление новых творческих организаций. Преобразование ТПХВ в Ассоциацию Художников Революционной России (АХРР). Расширение тематического диапазона искусства (появление нового героя, индустриального пейзажа). Отражение социальных реалий начала века в поэме В. В. Маяковского «В. И. Ленин».

Усиление руководящей роли КПСС и формирование тоталитарного режима в СССР. Литературные предчувствия

в романах Е. И. Замятина «Мы» и Джорджа Оруэлла «1984». Постановление правительства о создании единых творческих союзов (Союз писателей, Союз композиторов, Союз художников) и определение единого для всего искусства творческого метода «социалистический реализм» (*М. Горький*). «Политическая задача искусства» — создание образа вождя В. И. Ленина. Скульптурная «Лениниана» Н. А. Андреева, полотно А. М. Герасимова «В. И. Ленин на трибуне».

Художественные памятники. Образ новой России в произведениях К. С. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна», К. Ф. Юона «Новая планета», Б. М. Кустодиева «Большевик». Монументальность этих полотен и аллегорический художественный язык. Образ нового человека в скульптуре И. Д. Шадра «Сеятель», А. Т. Матвеева «Октябрь», произведениях Б. В. Иогансона «Рабфак идет», А. Н. Самохвалова «Девушка в футболке», Г. Г. Ряжского «Делегатка». Осмысление революционной истории эпохи в «военной серии» М. Б. Грекова «В отряд к Буденному», «Трубачи Первой конной армии», А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда», К. С. Петрова-Водкина «1919 год. Тревога», «Смерть комиссара». Образ новой эпохи в скульптурной группе В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница».

Подтема 23. Чтобы помнили (1 ч)

Проблемы. Тоталитарные режимы Западной Европы первой половины XX в. (Германия, Испания) и формирование идеологии фашизма, направленной на провозглашение национализма, на порабощение народов и уничтожение созданных ими духовных ценностей. Агрессивная политика Германии и начало Второй мировой войны. Нападение фашистской Германии на СССР и быстрое продвижение ее войск в сторону Москвы. Отчаянное сопротивление русских городов и сел, организация партизанских отрядов. Лозунг «Дальше отступать некуда, за нами Москва!». Начало разгрома фашистской армии и превращение военных действий на территории СССР в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.

Перестройка всей художественной жизни и новые задачи искусства. Возвращение к традициям агитационно-массового искусства 20-х гг. XX в. Возрождение плаката и расцвет военно-политической карикатуры. Преобладание военной темы в произведениях советских художников, созданных как документально-художественные свидетельства. Возвращение к историческим аналогиям прошлого как идеологическая и художественная тенденция.

Тема Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в мемориальных комплексах городов-героев. Осмысление этих событий современным поколением и отношение к памятникам-монументам.

Художественные памятники. Плакаты И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!», Н. Н. Жукова «Отстоим Москву!», В. Т. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Обобщенно-символический характер выразительных средств. Роль фронтовых газет, фронтовой поэзии (К. Симонов), фронтовой песни (А. Фатьянов), политической карикатуры (Б. Ефимов). Художественный документализм произведений А. А. Дейнеки «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 г.», С. В. Герасимова «Мать партизана». Трагически-философское осмысление антигуманной сущности войны в произведении А. А. Пластова «Фашист пролетел» и в 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича, названной «Ленинградская симфония». Образ Александра Невского в живописном триптихе П. Д. Корина. Увековечивание героической победы советского народа в монументальных мемориальных комплексах. Мемориальный ансамбль в Трептов-парке Берлина скульптора Е. В. Вучетича и его художественная доминанта «Памятник воину-освободителю».

Подтема 24. Между прошлым и будущим (1 ч)

Проблемы. Эхо войны или ее продолжение в событиях 6 и 9 августа 1945 г. — атомная бомбардировка США японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вопрос о гуманизме, науке и прогрессе и оценка этого события в произведении-свитке японских художников Ири Маруки и Тошико Акамацу.

Развитие художественной культуры России во второй половине XX в. Продолжение социалистических традиций в творчестве художников старшего поколения. Определение сложности эпохи в творчестве молодых (родившихся после Великой Отечественной войны) художников. Принятие или непринятие ими социалистической действительности. Проблема диссидентства.

Художественные памятники. По выбору учителя.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 6 (1 Ч)

Отечественная история и мировые социально-политические потрясения. Замкнутый характер художественной культуры советского периода от мировых художественных процессов. Искусство и политика в СССР. Социалистический реализм как идеологическая основа художественной культуры. Сохранение в контексте этой идеологии творческой

индивидуальности художника. Современная оценка искусства России первой половины XX в. как идеализированный образ эпохи.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ 2 (1 Ч)

Единство историко-художественных процессов в европейской (включая Россию) культуре конца XIX — середины XX в. Понятие авангарда как нового искусства Новейшего времени. Чрезвычайная пестрота авангардных художественных направлений, их кратковременность. Усиление в них личностного, субъективного начала, отход от социальных проблем времени. Социальные потрясения XX в. и разделение искусства на два полярных начала — субъективное искусство, которое выражено творчеством крупнейших художников мира, и искусство тоталитаризма, художественное содержание которого определяла государственная идеология. Новейшее время и формирование единой мировой художественной культуры. Сложность оценки художественной культуры XX в., несмотря на его хронологическую «оторванность» от современного поколения.

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

1. Мировая художественная культура как специфическая форма познания. Главные вопросы и главные идеи эпохи. Форма познания и культурологическая база мировой культуры.

2. Эстетические отношения искусства к действительности как главная тема художественной культуры. Разнообразие стилей, методов и творческих направлений. Историческая и идеологическая обоснованность их появления. Разнообразие видов и жанров искусства, их способность отражать главные идеи эпохи.

3. Художественная картина мира и проблема воздействия искусства на человека. Вечный вопрос о природе человека — способен ли он к совершенствованию? Вечный вопрос о природе искусства — способно ли оно к благотворному воздействию? Вечный вопрос о движении культуры — прогресс или регресс?

3. Тематическое планирование

6 класс

№ п\п	Название раздела и темы	Количество часов
1	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ — СЕРЕДИНЫ XIX в. Западная Европа. Россия	14
2	ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX — СЕРЕДИНЫ XX в. Западная Европа. Россия	21
	Итого	35