

Введение в Мировую художественную культуру

Мировая художественная
культура 11 класс

Раздел I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной культуре XIX-начала XX в.

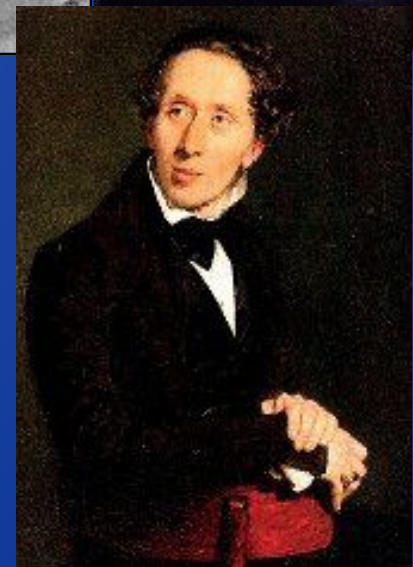
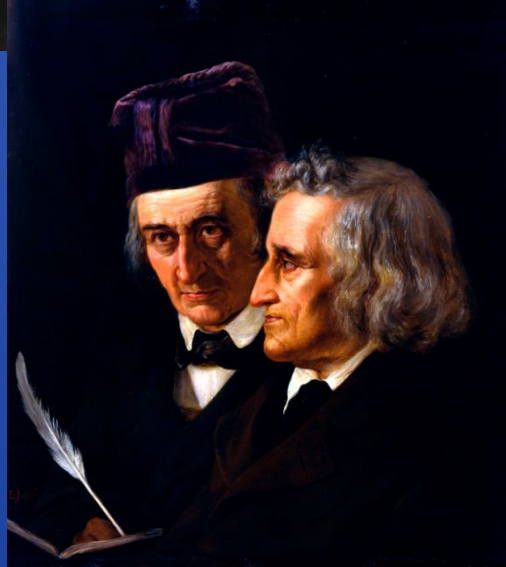
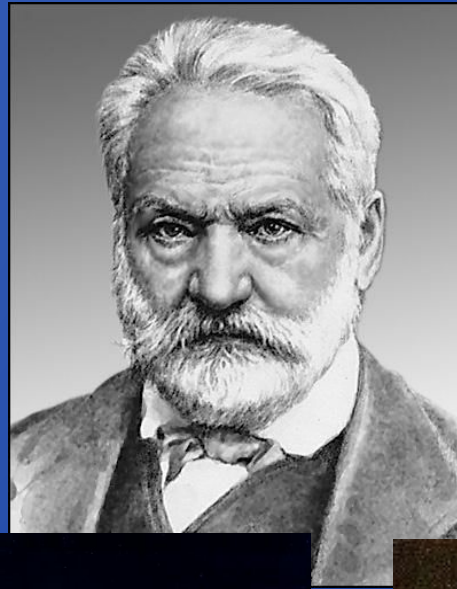

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего человека».

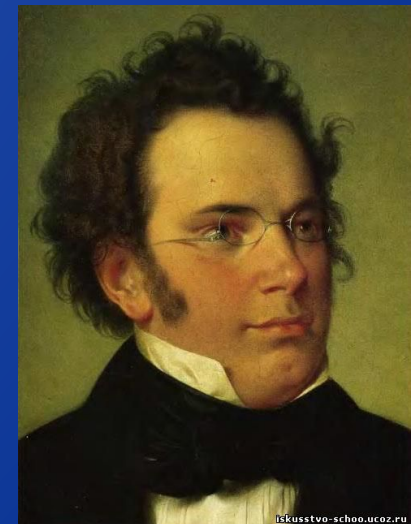
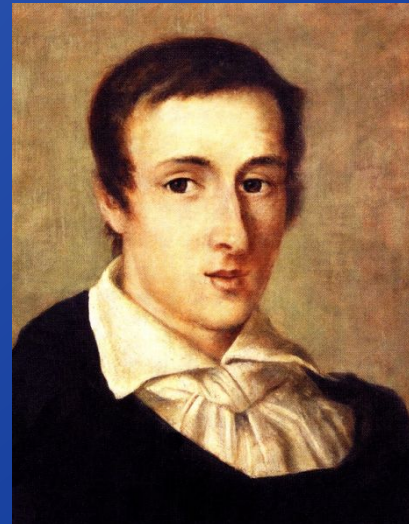
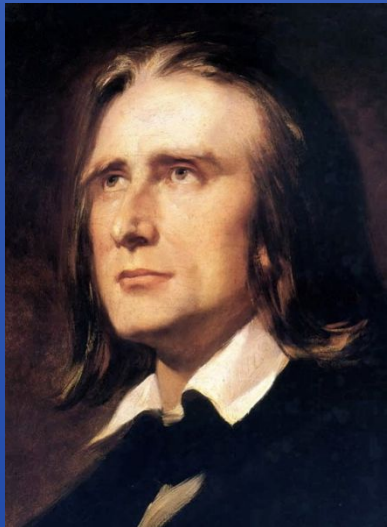
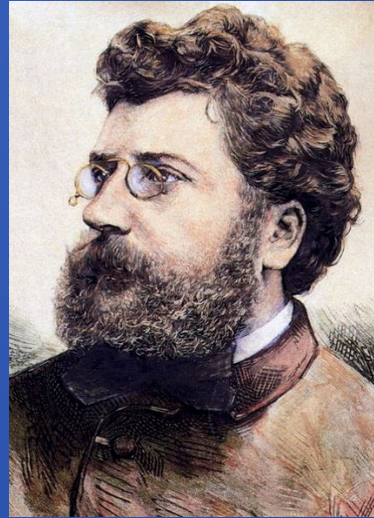
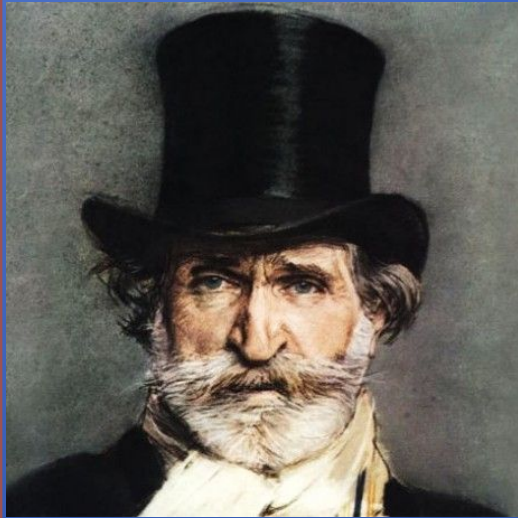

Романтизм – идейное и художественное направление в европейской культуре. Романтическую литературу, живопись, музыку можно назвать «энциклопедией чувств», открывшей во всей многогранности мир одинокой человеческой души, ее порывы к счастью, любовные томления, страдания и мучительные поиски недостижимого идеала.

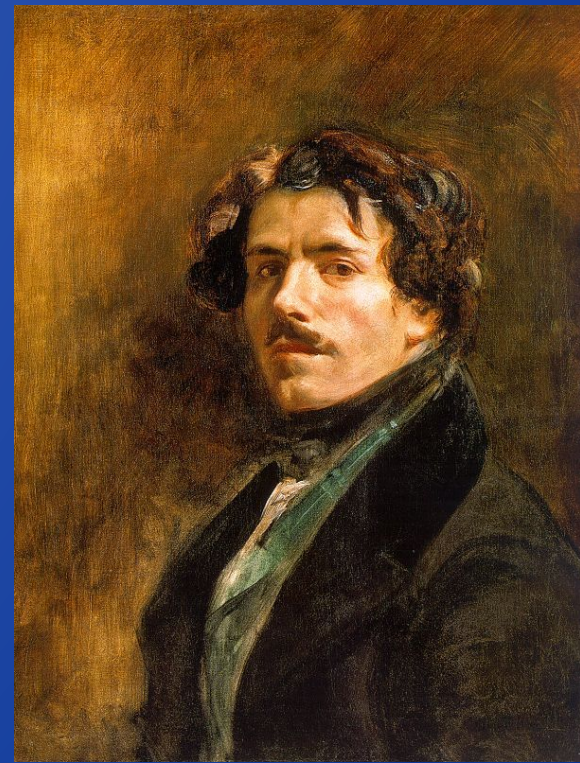
Романтическое направление в европейской литературе: Э. Т.А. Гофман, Дж. Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г. Гейне, братья Гримм, Х.К. Андерсен

Расцвет музыки в эпоху романтизма. Оперное творчество Дж. Верди, Жоржа Бизе, Рихарда Вагнера. Фортепианная музыка Ференца Листа. Роберта Шумана, Фредерика Шопена, Ф. Шуберта

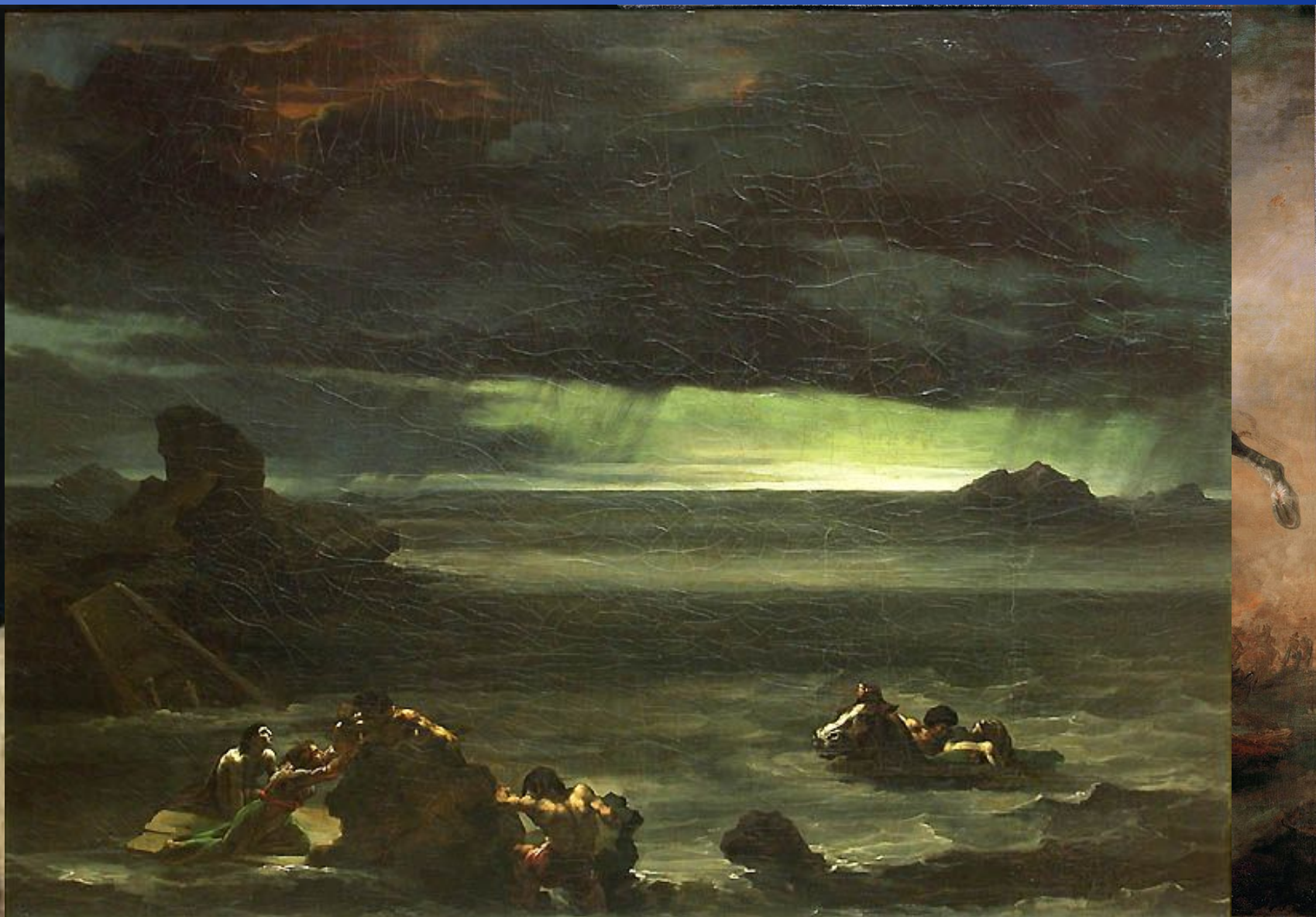
Изобразительное искусство Франсиско Гойя, Теодора Жерико, Эжена Делакруа

Творчество Франсиско Гойя

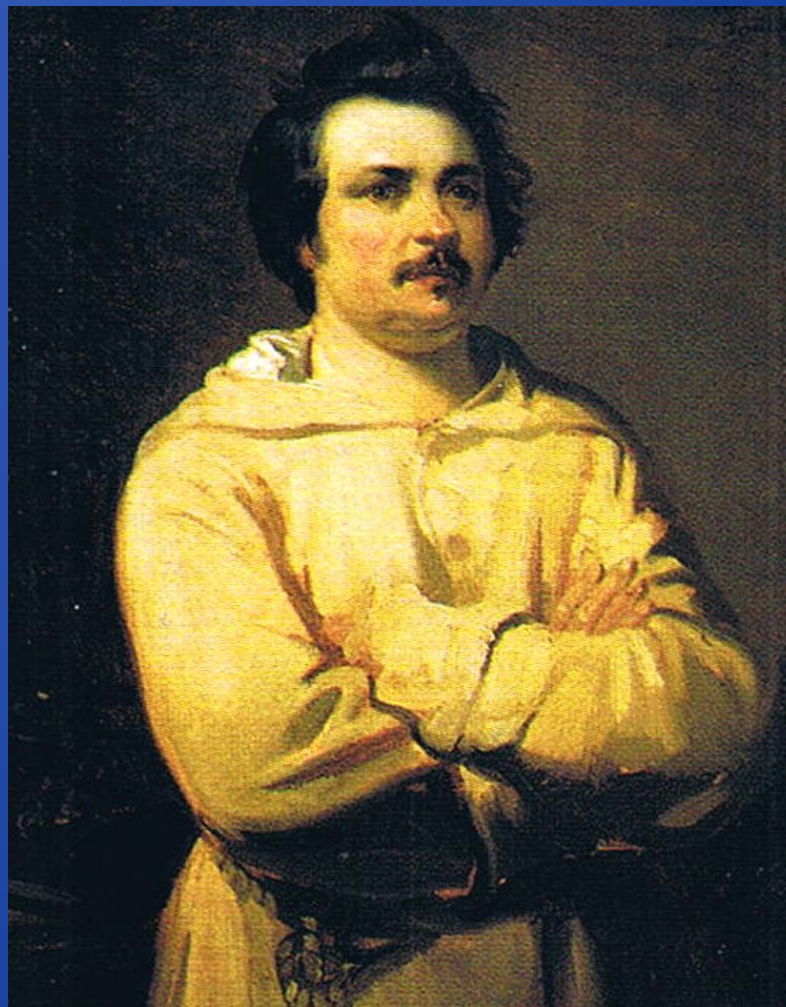
Творчество Теодора Жерико

Творчество Эжена Делакруа

Реалистические романы Чарльза Диккенса, проза Оноре де Бальзака

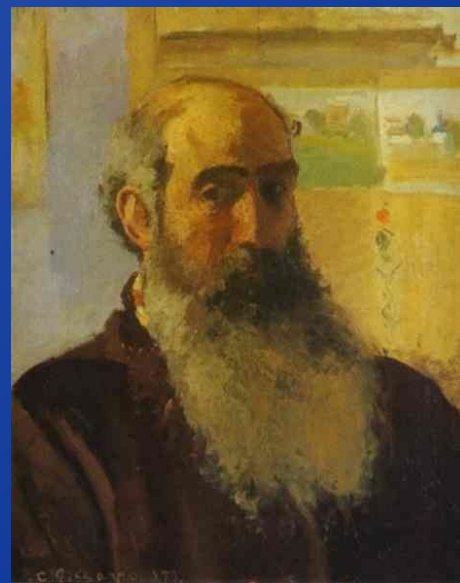
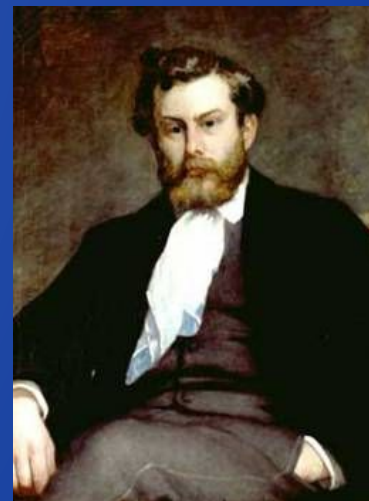
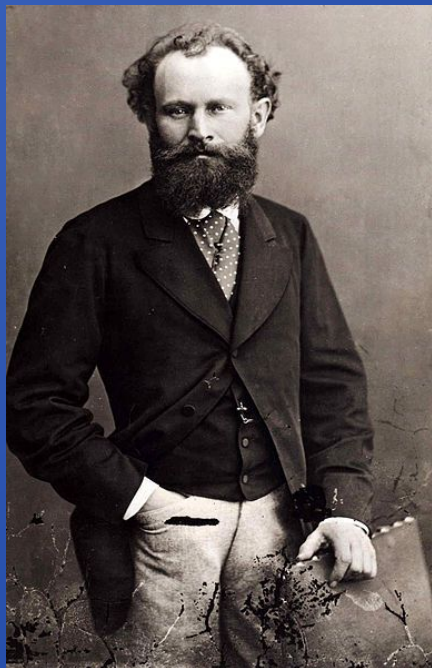

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты

Импрессионизм с французского «впечатление». «Классический» импрессионизм возник во Франции. У его истоков стояли художники Моне и Дега

Творчество художников: Клода Моне, Эдуарда Мане, Альфреда Сислея, Поля Синьяка, Камиля Писсаро

Творчество Клода Моне

Творчество Эдуарда Моне

Творчество Альфреда Сислея

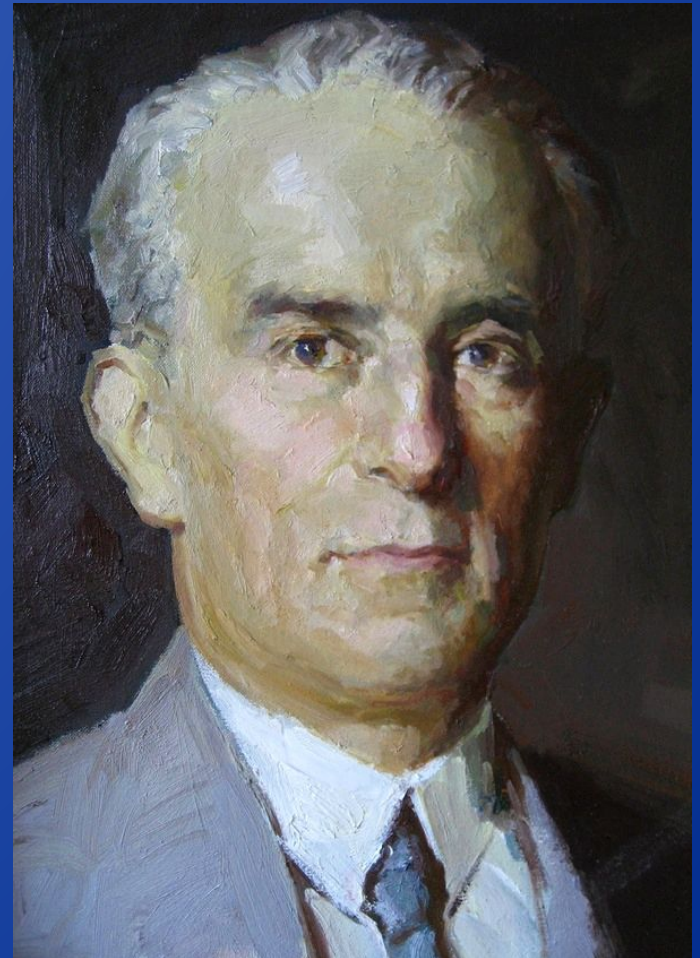
Творчество Поля Синьяка

Творчество Камиля Писсаро

Музыкальное творчество Клода Дебюсси: «Сады под дождем», «Море», «Послеполуденный отдых фавна», Мориса Равеля «Болеро», «Скарбо»

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма

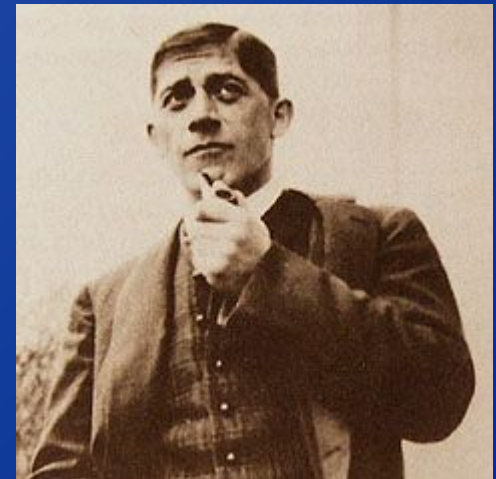
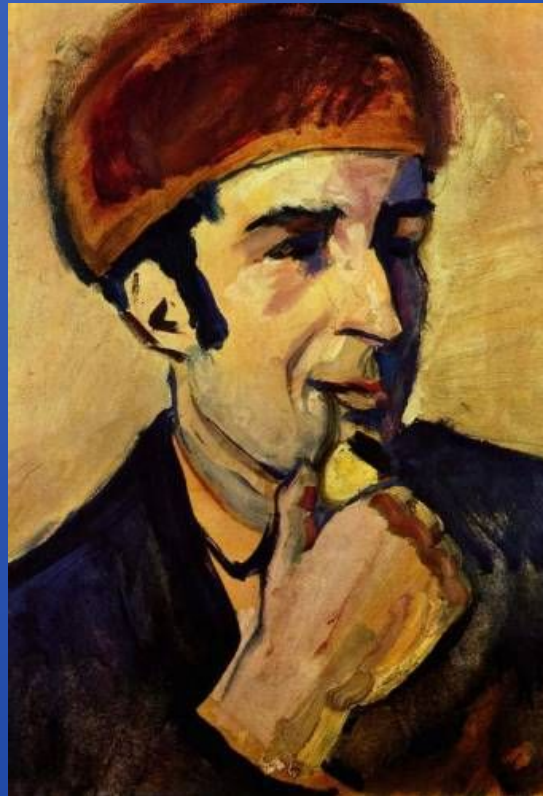

Эдвард Мунк, Крик, 1893
Сергей Буландин, Гастар, 1927

Экспрессионизм – течение в художественной культуре начала XX века. Искусство экспрессионистов проникнуто глубочайшим пессимизмом; его творцы видят жизнь удивительно однобоко, «в черном цвете». Они превратили театр в драму крика и боли, живопись – в неистовство деформированных образов, музыку – в безысходно гнетущую трагедию, тем самым открыв новую, быть может, самую мрачную страницу мировой культуры.

Изобразительное искусство Эмиля Нольде, Франца Марка, Пауля Клее в Германии, Оскара Кокошка в Австрии

Творчество Ф.М. Достоевского сочетало в себе экспрессионистическую образность с духовными идеалами

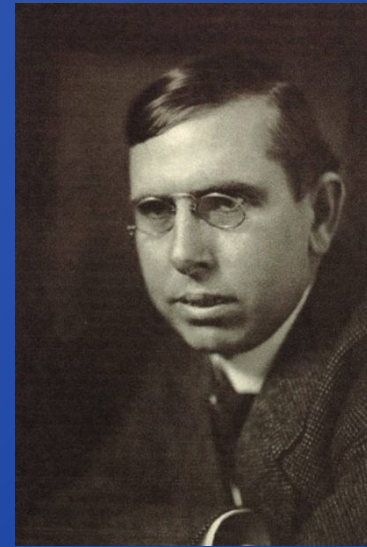
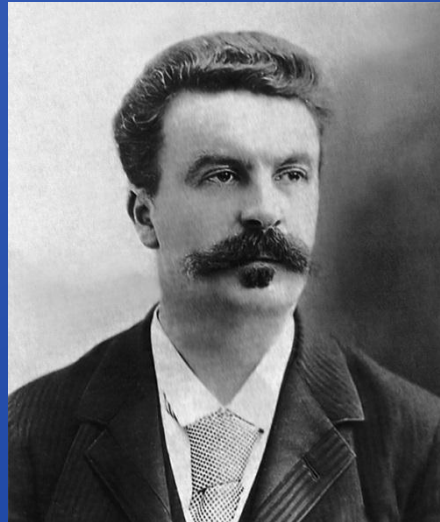
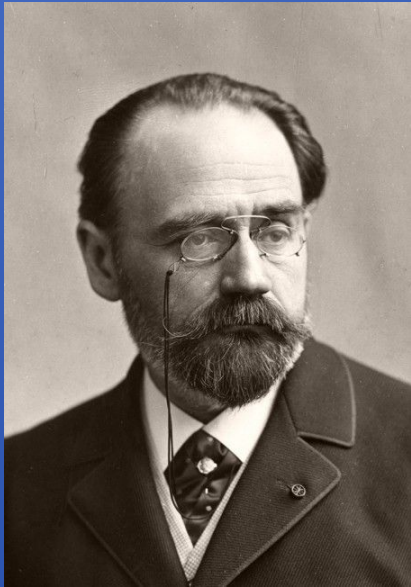

**Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»:
традиционные и нетрадиционные течения в
искусстве конца XIX-начала XX в.**

**Реализм означает
воплощение правды жизни
в искусстве различных
стилей и эпох, для которого
характерны объективность
отображения
действительности,
воспроизведение типичных
характеров, конфликтов,
ситуаций с позиции
авторского идеала**

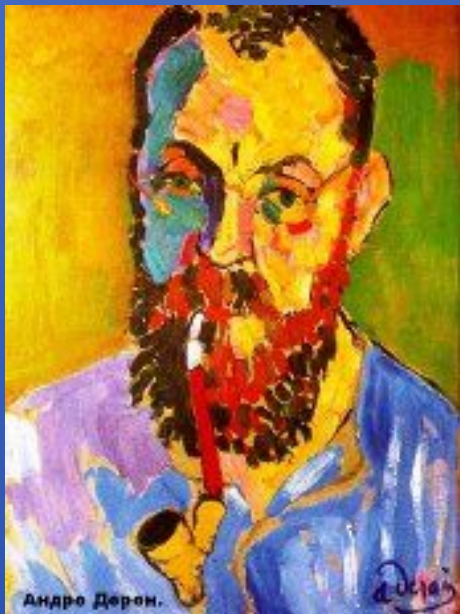
Натурализм – направление в европейской и американской литературе и искусстве последней трети XIX-начала XX вв., устремленное к бесстрастному воспроизведению реальности, уподобляя художественное творчество научному исследованию. Он оказал глубокое влияние на Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Теодора Драйзера, Генриха Манна

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре.

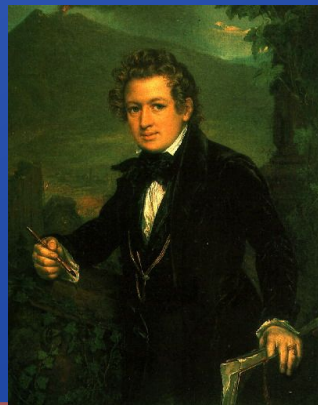
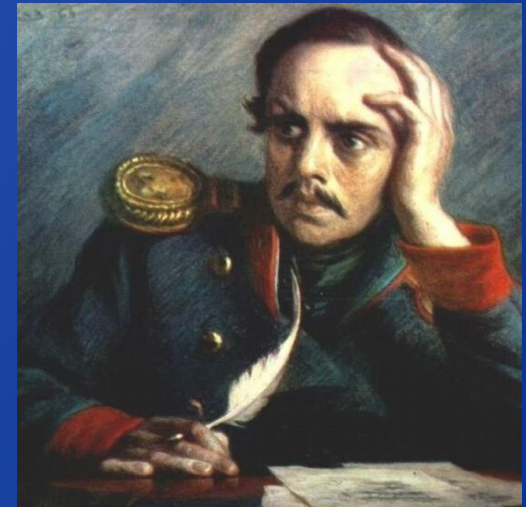
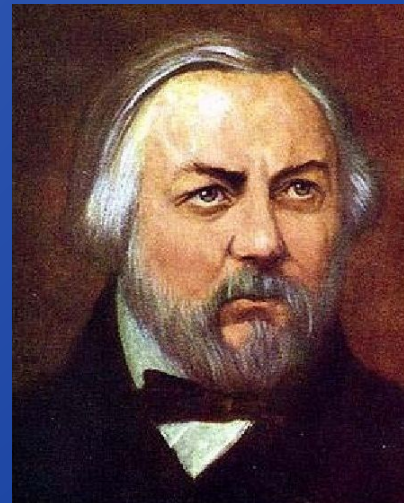
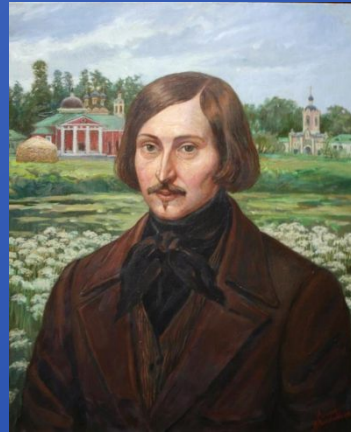
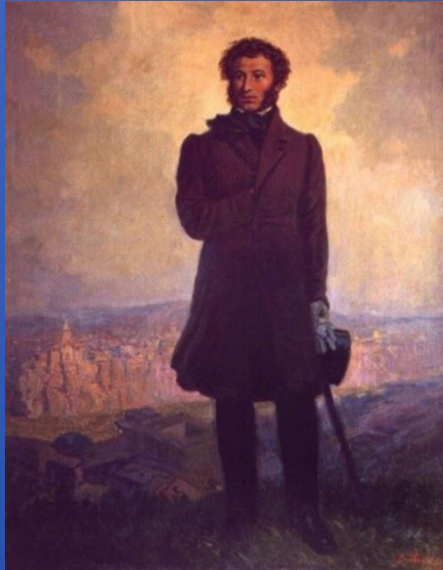

Фовизм в изобразительном искусстве французских мастеров

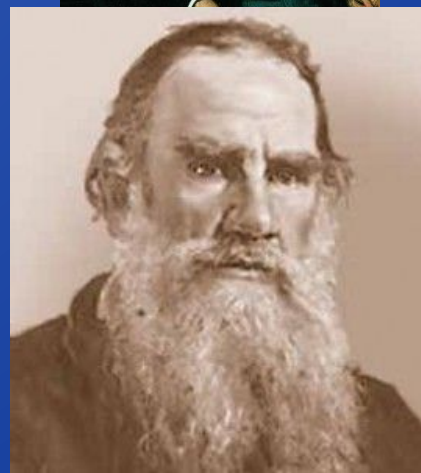
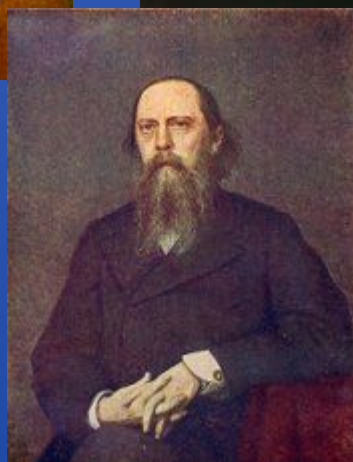
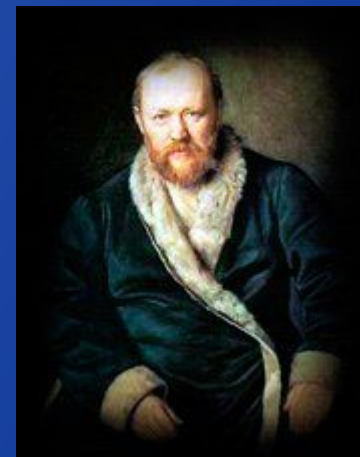
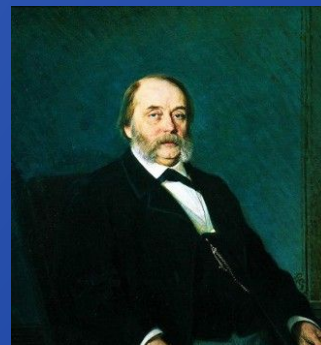
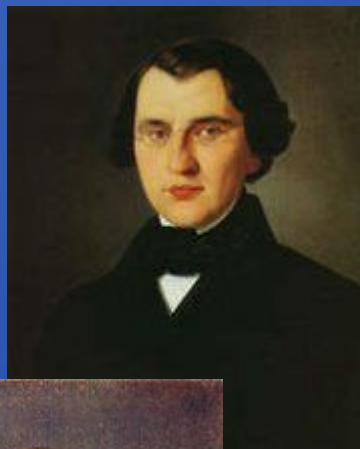
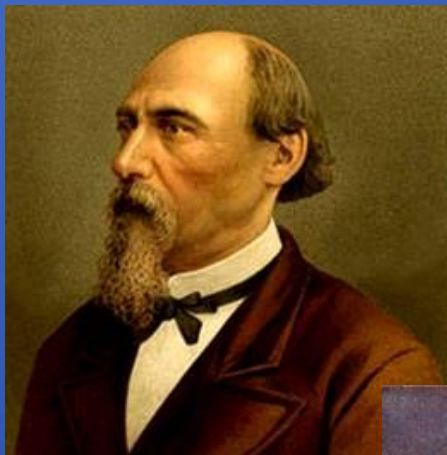
Раздел II. Художественная культура России XIX-начала XX в.

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в. - фундамент национальной классики. Яркими представителями этого периода являются А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, М.Ю. Лермонтов, К.П. Брюллов

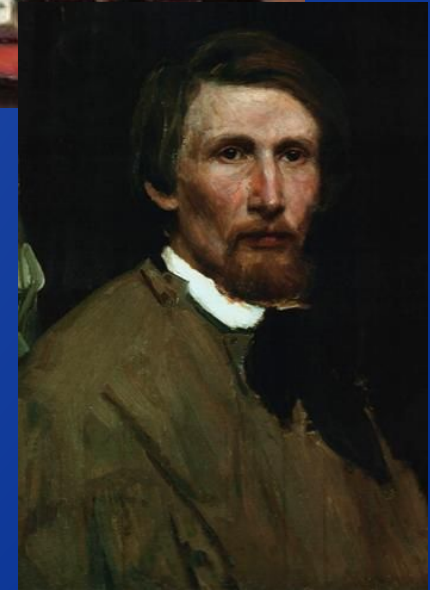
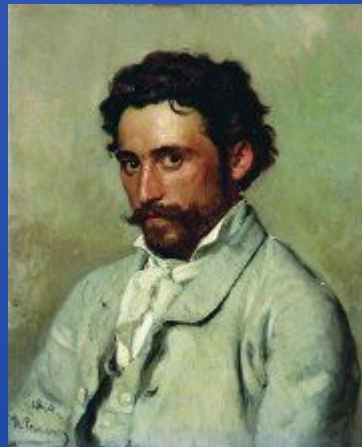
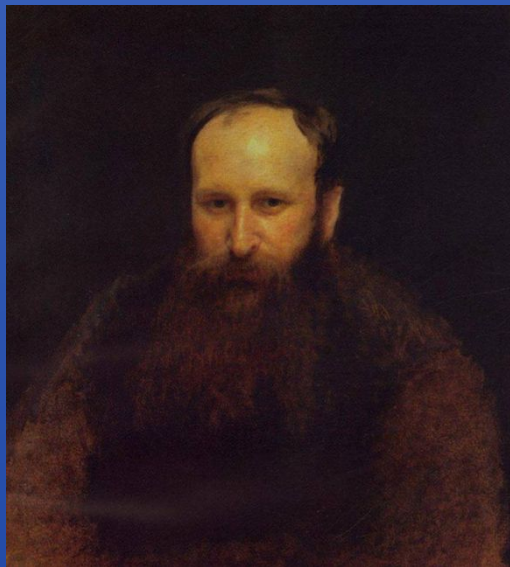
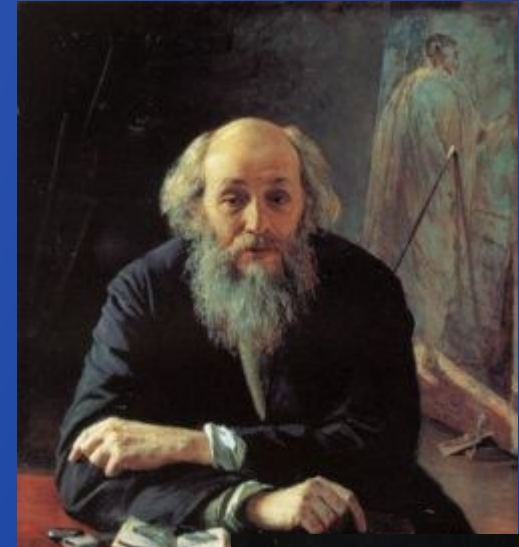
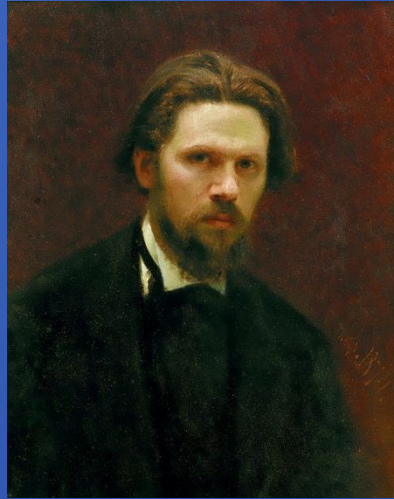

Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа.

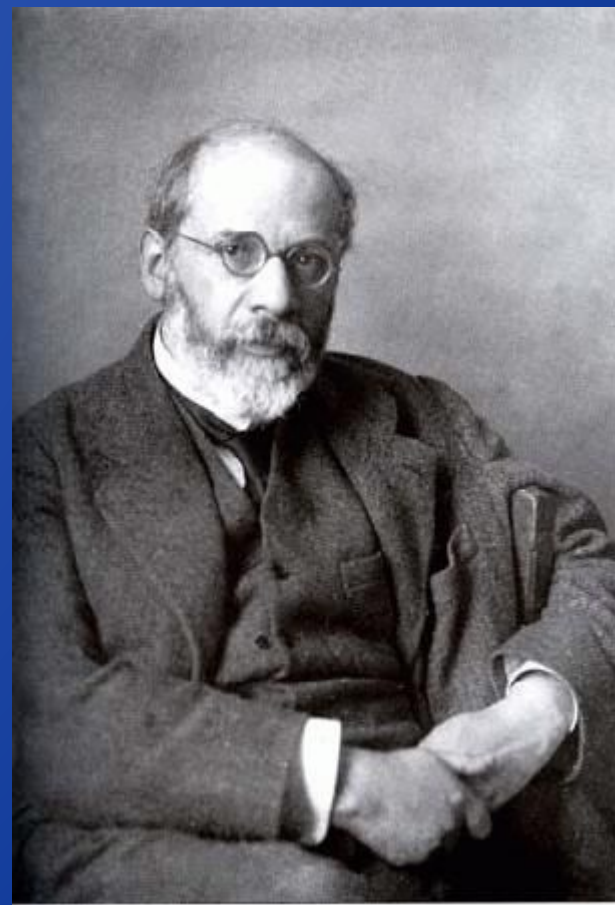
Творчество Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина,, Л.Н. Толстого

Русские художники: В.Г. Перов, И.Я. Крамской, Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, И.Я. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов

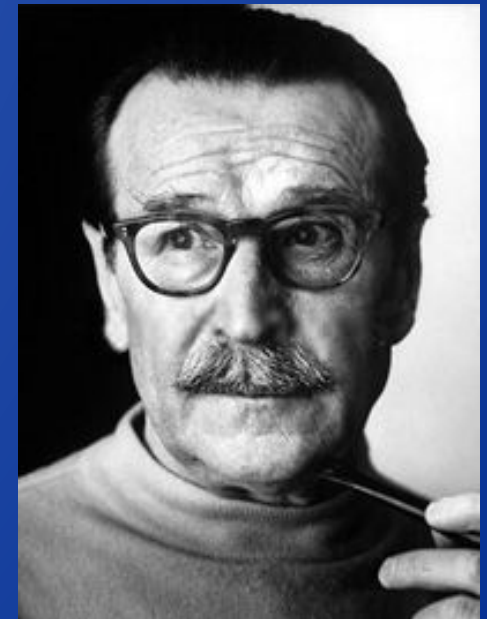

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. Представлен в произведениях Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Александра Бенуа и др.

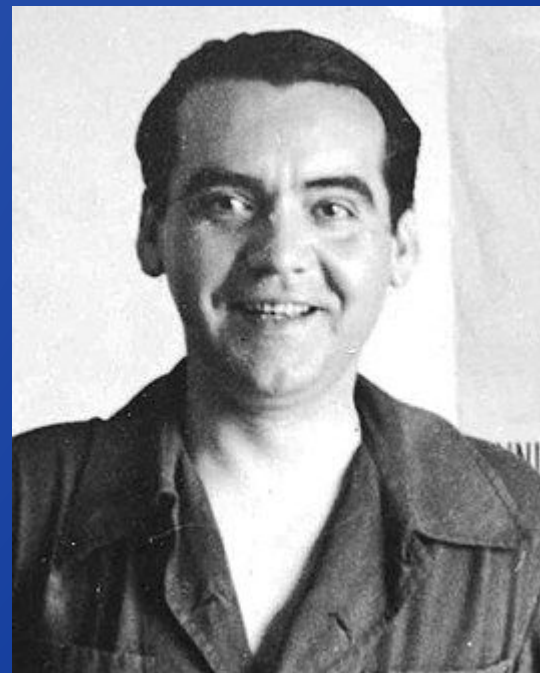

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в.

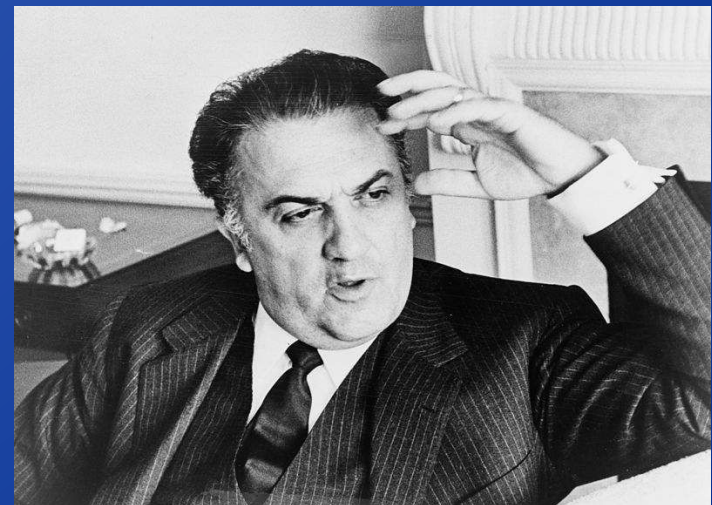
Тема 10. Полюсы добра и зла. Творчество: Э.М. Ремарка, А. де Сент-Экзюпери, Ж. Сименон

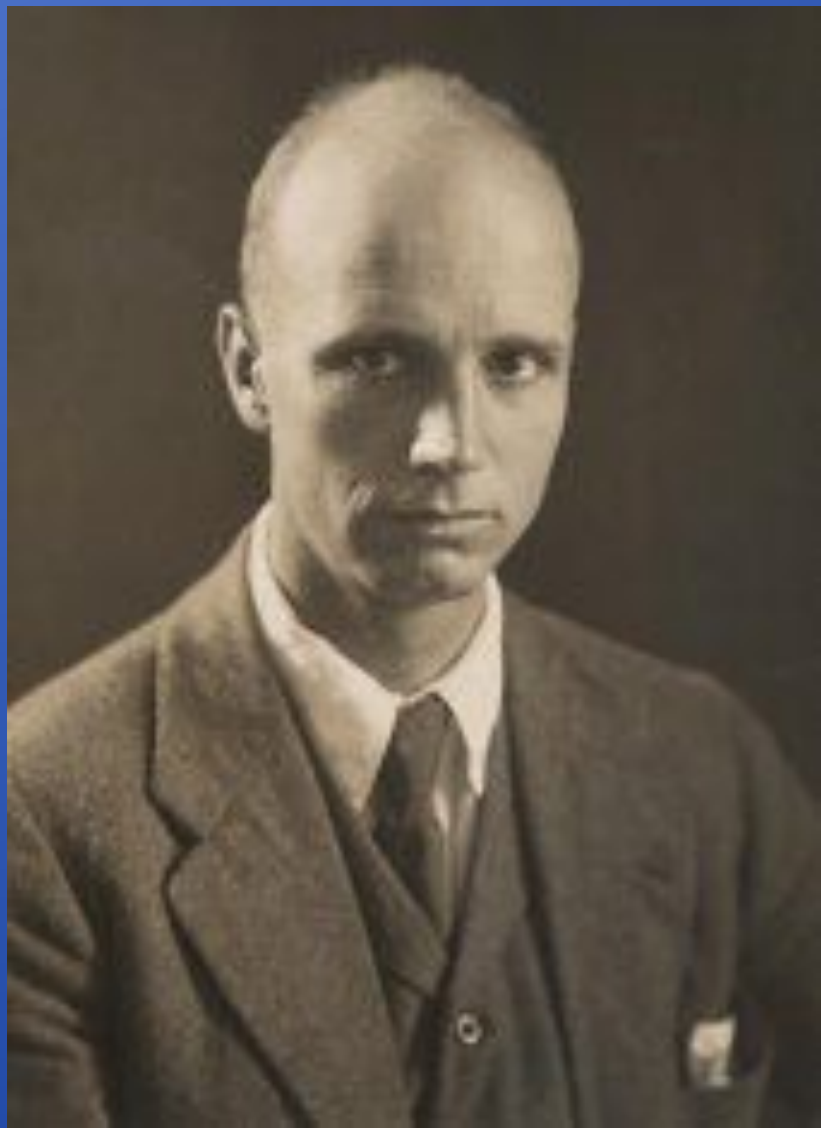
**Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот.
Творчество Пауля Хиндемита, Карла Орфа, Гарсия Лорка
и др.**

Тема 12. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость. Творчество Ч. Чаплина, Р. Росселини, Ф. Феллини

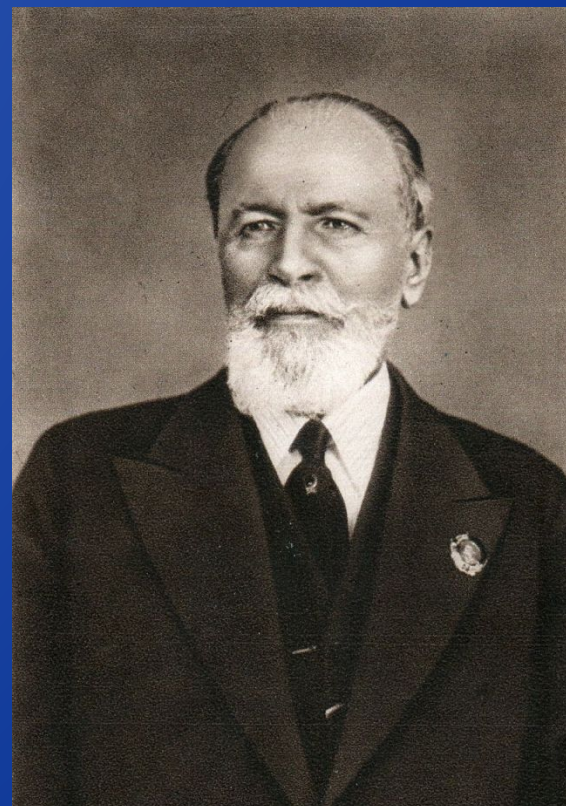
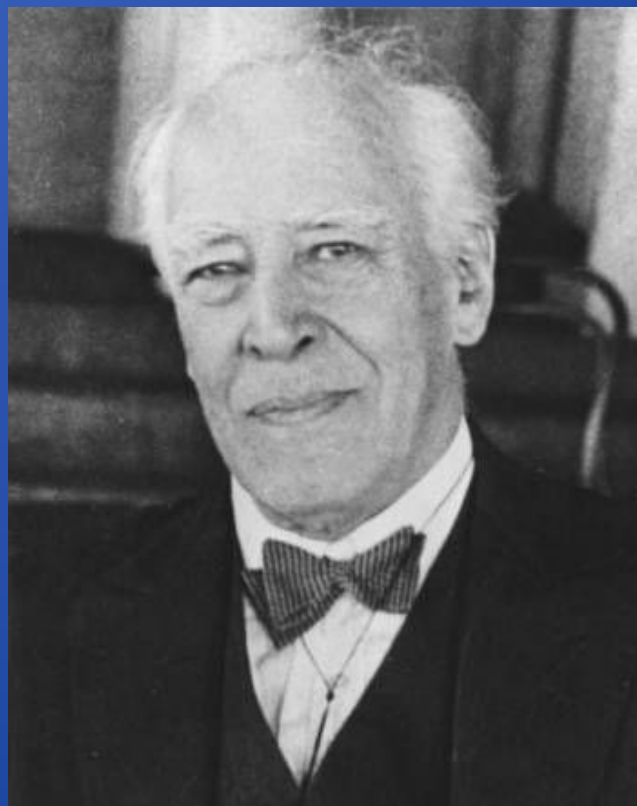

Тема 13. художественная культура Америки: обаяние молодости. Творчество Р. Кента, Сальвадоре Дали

**Раздел IV. Русская художественная культура XX в.:
от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.**

**Тема 14. Социалистический реализм: глобальная
политизация художественной культуры. Творчество
Е.Б. Вахтангова, К.С. Станиславского, В.И.
Немирович-Данченко и др.**

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины XX в.

**Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве.
Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, С.В.
Свиридова.**

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX в.

Нравственные идеи А.Д. Сахарова;
Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А. Бродский, В.Н. Войнович и др.);
Творчество А.А. Тарковского, Э.А. Рязанова;
Новые темы и идеи в кинематографе (Н.С. Михалков, П. Е. Тодоровский и др.);
Интеграция русской художественной культуры в мировую традицию.