

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новоатайская средняя общеобразовательная школа»
Красночетайского района Чувашской Республики**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ – МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

10-11 классы

Составитель: Ильина А.А.

д. Новые Атаи

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

Личностные результаты изучения искусства в средней школе подразумевают:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
- накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Выпускник научится:

- проявлять эстетическое чувство в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
- оценивать свои художественно-творческие возможности, а также обретут навыки ведения диалога и четкой аргументации своей позиции;
- проявлять толерантность в совместной деятельности;
- организовывать свою творческую деятельность, определять её цели и задачи;
- применять на практике способы достижения;
- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления;
- участвовать в художественной жизни класса и школы, а также выходить на муниципальные и республиканские проекты.

Выпускник получит возможность научиться:

- организовывать свою творческую деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать и применять на практике способы достижения;
- мыслить образами;
- проводить сравнения и обобщения;
- выделять отдельные свойства и качества целостного явления.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты изучения искусства в средней школе содержат:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- применение методов познания через художественный образ;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Выпускник научится:

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников;

- применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;
- решать творческие проблемы;
- действовать самостоятельно при выполнении учебных, творческих задач;
- работать в проектом режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей;
- проводить эксперимент и наблюдения под руководством учителя.

Выпускник получит возможность научиться:

- применять освоенные способы деятельности при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
- сравнивать, анализировать и устанавливать связи между явлениями культуры;
- работать с разными источниками информации;
- стремиться к самостоятельному общению с искусством;
- художественному самообразованию;
- развивать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-эстетическую компетентности.

Предметные результаты

Предметные результаты изучения искусства в средней школе включают:

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
- представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
- представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства;
- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
- различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла;
- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных источников;
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
- реализацию собственного творческого потенциала; применение различных художественных материалов; использование выразительных средств искусства в творчестве.

Выпускник научится:

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- классифицировать изученные объекты и явления культуры;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников;
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место собственной культуры;
- понимать и интерпретировать художественные образы;
- ориентироваться в системе художественных и нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства;
- делать выводы и умозаключения;
- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию.

Выпускник получит возможность научиться:

- ставить новые цели;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных учителем ориентиров;
- планировать достижение целей, ставить целевые приоритеты;
- различать истинные и ложные ценности в искусстве и жизни.

Содержание учебного предмета 10 класс

Введение. Мир через культуру.

Понятие «культура». Причины возникновения художественного творчества. Виды искусства.

I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов)

1. Искусство первобытного человека. 1 час

Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный образ как средство отражения и познания окружающего мира.

Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи. Первые произведения скульптуры. «Палеолитические Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы плодородия. «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания): динамизм сцены охоты человека на оленей, разнообразие ракурсов. Особенности художественного языка изображений в эпоху неолита. Керамическая пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров.

Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и кромлехи. Стоунхендж (Великобритания) — выдающийся памятник мегалитической архитектуры.

Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия — основные музыкальные элементы, сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы. Музыкальный комплекс из костей мамонта (с. Мезин в Черниговской обл. на Украине). Предпосылки возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды театрального искусства.

2. Художественная культура Древней Передней Азии. 1 час

Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья.

Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала — первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как выдающийся памятник мировой литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и могущества человека — ведущая тема искусства.

Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник мирового зодчества. Сводчато-арочные конструкции (висячие сады Семирамиды). Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар).

Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики — главное украшение парадных залов дворцов. Их основная тематика и назначение. Тема военного сражения и одержанной победы в мозаичном штандарте из Ура. Искусство мелкой пластики: адоранты — изображения людей, совершающих обряд почитания божества. Скульптура сановника Эбих-иля как пример утонченной проработки деталей. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или исторических событий (победная стела царя Хаммурапи: ее символическое звучание и особенности композиционного решения). Искусство ассирийских рельефов: мастерство в изображении человека и животного (композиция «Большая охота на львов»). Развитие традиций ассирийского рельефа в скульптуре Древнего Ирана.

Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни общества. Основное назначение музыки — доставлять наслаждение богам и царям, утешать души верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде головы быка — замечательное произведение искусства.

3. Архитектура Древнего Египта. 1 час

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта.

Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение пирамид, история их возведения и исторические свидетельства.

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма.

Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.

4. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 час

Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики (фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов, знаковая выразительность силуэтов). Особенности изображения бога, фараона и человека. Статуя фараона Аменемхета III как пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет.

Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды припогребении, торжественное подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями.

Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атому», образ Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового искусства.

Музыка, театр и поэзия. Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные

музыкальные инструменты (арфы, флейты, сисстры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в жизни древнеегипетского общества.

5. *Художественная культура Мезоамерики. 1 час*

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства.

Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирно-известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение.

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатликуэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый комплекс в городе Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения — дворец и ступенчатая пирамида Надписей. Шедевры декоративного убранства и их символический смысл. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору).

Художественная культура инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства.

II. *Художественная культура Античности (6 часов)*

6. *Эгейское искусство. 1 час*

Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры.

Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические рельефные изображения.

Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессов, игры и развлечения детей, театральные представления и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры. «Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — прославленные шедевры фресковой живописи.

Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в вазе «Осьминог». Значение эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой художественной культуры.

7. *Архитектурный облик Древней Эллады. 1 час*

Архитектура архаики: греческая ордерная система. Становление демократических городов-государств и их влияние на развитие храмового зодчества. «Прочность, польза и красота» (формула Витрувия) — главные принципы греческих архитекторов. Создание ордерной системы и ее воплощение в культовых сооружениях.

Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла — золотой век Афин». Акрополь — общественный и культурный центр греческого государства. Асимметричность композиции ансамбля. Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величественных украшений Акрополя. Парфенон — архитектурный центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные украшения, фриз, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей.

Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов общественных сооружений (библиотек, музеев, гимназий). Возведение «чудес света» — Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного воплощения.

8. Изобразительное искусство Древней Греции. 1 час

Скульптура и вазопись архаики. Курсы и коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок.

Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи.

Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного стиля. «Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи. Расцвет искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол»). «Дорифор» — скульптурный «канон» Поликлета. Творения Праксителя («Афродита Книдская»), Лисиппа («Геркулес, борющийся со львом») и Леохара («Аполлон Бельведерский») — по выбору.

Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской, мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета.

9. Архитектурные достижения Древнего Рима. 1 час

Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — величественный памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Весты на Бычьем рынке.

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех орденов, скульптурные украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения).

Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы.

10. Изобразительное искусство Древнего Рима. 1 час

Римский скульптурный портрет — одно из главных достижений римской художественной культуры. История создания римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека. Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых людей («Сириянка»).

Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпей и Геркуланума (по выбору). Великолепие декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые композиции виллы Мистерий в пригороде Помпей. Праздничные шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных персонажей.

11. Театр и музыка Античности. 1 час

Рождение греческого театра.

Трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга. Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний. Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности. Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий — воспитатели афинского общества.

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Искусство катарсиса. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность и экзотичность.

Музыкальное искусство Античности. Греческие мифы о рождении музыки. Особое значение музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты (формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных, застольных, свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян.

III. Художественная культура Средних веков (11 часов)

12. Мир византийской культуры. 1 час

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры.

Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие

о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма.

Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологии и разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии.

Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богоматери. «Владимирская Богоматерь» — прославленный шедевр мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы.

Музыкальная культура. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон — музыкально-поэтическая композиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма.

13. Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 час

Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества.

Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура, особенности освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Замки феодалов — оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, сложность его планировки.

Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций. Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов.

14. Изобразительное искусство Средних веков. 1 час

Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций.

Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе», ее символическое звучание.

Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок. «Всадник» собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний.

Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. «Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора

(Франция). Композиция «Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита.

15. Театр и музыка Средних веков. 1 час

Литургическая драма, ее возникновение и популярность в Средние века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действия, использование технических приспособлений. Условный характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действия из храма на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений.

Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл.

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов.

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость любви, очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера (по выбору).

16. Художественная культура Киевской Руси. 2 часа

История развития художественной культуры средневековой Руси: ее теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими событиями. Развитие и творческое переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы. Создание самобытных памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. Мировое значение древнерусского искусства.

Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое величие, строгая простота и асимметричность объемов. Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, декоративное украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой Софии как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской Руси.

Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское содержание.

Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и

«Ангел Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени).

17. Развитие русского регионального искусства. 2 часа

Ослабление власти киевского князя и дробление Древнерусского государства на мелкие и удельные княжества. Искусство периода феодальной раздробленности.

Искусство Великого Новгорода. Усиление демократических тенденций и создание самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на Нередице — яркий памятник новгородского зодчества. Характерные особенности композиции, сдержанность и простота оформления фасадов, объемно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых росписей. Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на Ковалеве, Федора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках (по выбору). Формирование Новгородской школы иконописи. Творчество Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма, мастерство колорита, использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества.

Характерные особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. Икона «Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений.

Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Начало каменного строительства. Возведение белокаменного Кремля. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика цвета.

18. Искусство единого Российского государства. 2 часа

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Успенский собор - главное украшение «первопрестольной» и образец для возведения соборных храмов. Новизна архитектурного решения итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Храмы Соборной площади Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение фресковых росписей храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление Богородицы.

Искусство периода утверждения государственности. Москва (Третий Рим) как центр христианского мира. Присоединение новых земель, рост городского строительства, поиск новых архитектурных решений. Москва — крупнейший центр общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из высших достижений русских зодчих. Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи).

Искусство России на пороге Нового времени. XVII век — эпоха крутого перелома в отечественной истории и развитии художественной культуры. Вопрос о канонизации культового

зодчества. Возведение Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные особенности архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях. Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений северных земель и дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Изменения в изобразительном искусстве и их отражение в творчестве Симона Ушакова. Искусство парсуны.

19. Театр и музыка. 1 час

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действия — истоки русского театра. Общий характер первых придворных постановок. Школьный театр и творчество Симеона Полоцкого.

Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, посвященные церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и добротность» — главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов. Скоморохи — странствующие актеры и музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры.

IV. Художественная культура средневекового Востока (4 часа)

20. Художественная культура Индии. 1 час

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.

Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и символический смысл. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. Пещерные храмы для моления (чайтхи) как культовые сооружения буддизма. Чайтхи в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.

Изобразительное искусство. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса.

Музыка и театр. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.

Искусство индийского танца.

21. Художественная культура Китая. 1 час

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена — шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине (Запретный город). Храм Неба. Садово-парковое искусство.

Изобразительное искусство. Скульптура Китая. Характерные особенности китайской скульптуры. Погребальный комплекс в провинции Шэньси. «Терракотовое» войско императора,

реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лунмэнь — величественный символ буддизма. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы — воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи. Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности.

Пекинская музыкальная драма.

22. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 1 час

Своеобразие и неповторимость искусства Японии.

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика.

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней Рёандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной.

Изобразительное искусство. «Укиё-э» — одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека — главная задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Ка-сен», художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи». Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.

23. Художественная культура исламских стран. 1 час

Исторические корни и значение искусства ислама.

Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сарай, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр мирового зодчества.

Особенности изобразительного искусства. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры.

Литература и музыка. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубаи Омара Хайяма (по выбору). Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки ислама.

V. Художественная культура Возрождения (7 часов)

24. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. 1 час

Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам.

Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения художника. Фреска «Оплакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции.

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела.

«*Настоящий переворот в живописи*» (Мазаччо). Построение пространства по законам перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же), особенности ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения. «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. Творчество Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных математических расчетов художника. Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Федерико да Монтефельтро» Пьеро делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа.

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби». Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника.

Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения. Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.

25. Архитектура итальянского Возрождения. 1 час

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески (по выбору).

Великие архитекторы эпохи Возрождения. Творения Леона Баттиста Альберти: новая трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции).

Донатто Браманте — основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария делла Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме.

Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии. Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. Сооружение библиотеки собора Сан-Марко, особая нарядность и праздничность здания. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.

26. Титаны Высокого Возрождения. 2 часа

Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постигание универсальных законов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека.

Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария делла Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа. «Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным языком искусства.

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело. Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всеокрушающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме. Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора Святого Петра в Риме.

Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне». Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору). Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджемо Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля.

27. Мастера венецианской живописи. 1 час

Творчество Беллини и Джорджоне. Джованни Беллини — основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения. Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения.

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом.

Мастерство колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла. «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой», трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного «я».

Творчество Веронезе и Тинторетто. Веронезе — певец праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дождей. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника. Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и Марс, связанные Амуром» — обобщение ранее изученного). Портретное творчество Веронезе (по выбору). Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир человека. Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены, трагический конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», специфика композиционного и колористического решения. Трагический гуманизм позднего Возрождения — начало развития новых стилей художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера.

28. Искусство Северного Возрождения. 1 час

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие декоративных украшений. Замок Фонтенбло — загородная резиденция французских королей. Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внешний облик городского дома бюргера.

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка — главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих чувств. Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Хуго ван дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира ван дер Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении фактуры предметов.

В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение темы людской глупости и греха. Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. Оригинальность композиционного и колористического решения. Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста».

Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни простых людей. Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как

наглядное зрелище «всемирной лени». Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме». Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка «Художник и знаток».

Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет Освальда Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по выбору). Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры. «Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева». Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору).

29. Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 час

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее начало музыкальных сочинений. Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орландо Лассо (по выбору). Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой природы. Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская камерата и ее роль в становлении оперного искусства.

Итальянская комедия дель арте. История возникновения и значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действия. Спектакли комедии дель арте — синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения.

Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга. Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действия. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства.

11 класс

I. Художественная культура Нового времени

1. Художественная культура барокко. 1 час

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Революционный переворот в сознании человека (крушение идеалов Возрождения, усиление трагических противоречий жизни). Перемены в духовной жизни общества.

Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. Мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко. Характерные черты барокко: синтез архитектуры, живописи и скульптуры, динамизм, картинная зрелищность, контрасты масштабов, света и тени, нагромождение деталей, неожиданность метафор.

2. Архитектура барокко. 1 час

Характерные черты барочной архитектуры. Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций. Диссонанс и симметрия — основные принципы оформления фасадов. Создание нарочито искривленного, иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов. Усиление декоративного начала, детализация, «боязнь пустоты», создание оптических эффектов, использование бокового освещения, контрастное чередование света и тени. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко.

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия — родина архитектурного барокко. Создание целостных архитектурных ансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой.

Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Формирование образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные приемы стиля Ф. Б. Растрелли: контрастное сопоставление форм и объемов, ритм вертикалей, эффект зрительного колебания плоскости стены, использование пластики сдвоенных колонн, ризалитов, статуй, вазонов, волют, огромных овальных окон. Соединение в барочном ансамбле элементов рококо и европейского классицизма. Творческое воплощение многовековых традиций древнерусской архитектуры и народного творчества. Архитектурные шедевры Растрелли: Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе и Екатерининский дворец в Царском Селе, частные городские дворцы, церкви и монастыри (Андреевская церковь в Киеве и Смольный монастырь в Петербурге). Собор Смольного монастыря — сочетание национальных и западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.

3. Изобразительное искусство барокко. 1 час

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богородицы и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл.

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие трактовки мифологического сюжета. Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек в Риме, экспрессия барочной пластики.

4. Реалистические тенденции в живописи Голландии. 1 час

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни. Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына»). Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие художника, работа в технике офорта. Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и

безрадостный крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира.

Великие мастера голландской живописи. Портретная живопись голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору). Бытовой жанр. Поэтизация естественного течения повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве П. де Хоха. «Хозяйка и служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни. Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» В. Хеды («Ветчина и серебряная посуда»). Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины, леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала. Вермер Делфтский — основоположник пленэрной живописи. Особенности живописной манеры художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в картине «Кружевница». Городские пейзажи Вермера («Вид Делфта» и «Уличка»), особенности их художественной трактовки.

5. Музыкальная культура барокко. 1 час

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности (светские мадригалы, духовные сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. Оперное творчество Дж. Фрескобальди, А. Скарлатти и Дж. Б. Перголези (по выбору). Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы.

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Многогранность и разнообразие творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах — непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое искусство Баха (фуги). Оркестровая музыка композитора. Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки. Светская вокально-инструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения (по выбору с обобщением ранее изученного).

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как теоретик партесного стиля пения («Мусикийская грамматика»). Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей — отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы. В. П. Титов — автор духовных хоровых концертов. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. Березовского. Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного хорового концерта.

6. Художественная культура классицизма и рококо. 1 час

Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы. Главное содержание искусства

классицизма: понимание мира как разумно устроенного механизма, в котором человеку отводилась существенная организующая роль. Творческий метод классицизма (стремление к разумной ясности, гармонии и строгой простоте, объективному отражению окружающего мира, соблюдение правильности и порядка, подчинение частного главному). Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV) и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Идеалы наполеоновской империи и их художественное воплощение в стиле ампир.

Рококо и сентиментализм. Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля, отражение идеалов в настроении высших слоев общества. Гедонистическая функция искусства рококо. Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты произведений рококо. Характерные черты стиля рококо и их проявление в произведениях декоративно-прикладного искусства. Сентиментализм — одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма. Изображение мира чувств и переживаний человека, его связь с миром первозданной природы. Ж.-Ж. Руссо — основоположник сентиментализма, провозгласивший культ естественных, природных чувств и потребностей человека. Задачи искусства и главный пафос его произведений. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи В. Л. Боровиковского. Сентиментализм и предромантизм: их общность и различия.

7. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 час

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

«Сказочный сон» Версаля. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Л. Лево, Ж. Ардуэном Мансаром и А. Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка.

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало работ по перепланировке Парижа (создание центральной оси, композиция открытых пространств, система архитектурно оформленных улиц и площадей). Новое понимание города и его отражение в создании архитектурных ансамблей. Неоклассицизм — новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Стиль ампир как олицетворение политического могущества и военной славы Наполеона Бонапарта. Характерные черты стиля: парадный пафос императорского величия, монументальность, обращение к искусству императорского Рима и Древнего Египта, использование атрибутов римской военной истории. Ж.Ж.Суффло. Церковь Святой Женеьевы (Пантеон), колонна Великой армии на Вандомской площади в Париже (по выбору).

8. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 час

Никола Пуссен — художник классицизма. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого сечения. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна». Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики.

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам. А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического обобщения. Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

9. Композиторы Венской классической школы. 1 час

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма.

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». Концерт для фортепиано с оркестром ре минор, героическое и лирическое начало музыки. Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью.

«Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван Бетховен. Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. Симфоническая музыка композитора (Третья «Героическая» симфония, Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии). Сонаты — шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора» — по выбору).

10. Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 час

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монферран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона (по выбору). Таврический дворец И. Е. Старова — наиболее известное произведение эпохи зрелого классицизма. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга. Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого воплощения, Исакиевский собор О. Монферрана (по выбору). Монументальные творения К. И. Росси: дворцово-парковый комплекс на Елагином острове, ансамбль площади со зданием Михайловского дворца, ансамбли Дворцовой и Театральной площадей, здания Сената и Синода (по выбору).

«Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в Твери — начало творческой биографии Казакова. Сооружение увеселительных строений на Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору).

11. Искусство русского портрета. 1 час

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи русских портретистов.

Мастера живописного портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве

Ф. С. Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и нравственной чистоты. Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е.Н.Хованской и Е.Н.Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов. Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и задушевный образ молодой женщины.

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. История создания конного памятника Петру I (Медный всадник) Э. М. Фальконе и оригинальность его художественного решения. Ф. И. Шубин — «первый статуэтных дел мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина психологической характеристики образа. Скульптурные портреты М. И. Козловского. Памятник А. В. Суворову — первый памятник «некоронованной особе». Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому И. П. Мартоса на Красной площади в Москве. Отражение высокой патриотической идеи гражданского долга и подвига во имя защиты Отечества.

12. Неоклассицизм и академизм в живописи. 2 часа

Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Отражение античных традиций и революционных настроений современной эпохи в творчестве художника. «Клятва Горациев» — подлинный манифест живописи неоклассицизма (обращение к историческому жанру, аллегоричность и назидательность сюжета, использование античной атрибутики, лаконизм стиля, логически ясное построение композиции).

Творчество К. П. Брюллова — крупнейшего представителя русской академической школы живописи. Художественный язык картины «Последний день Помпеи» (новизна трактовки исторического сюжета, мастерство психологической характеристики героев, особенности построения композиции, эффект двойного освещения, напряженность колорита). Многогранность дарования художника.

Художественные открытия А. А. Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог творческой биографии художника. Особенности изображения персонажей, выражение общечеловеческой мечты об обретении истины. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа — важнейшего смыслового элемента в решении евангельской темы.

13. Художественная культура романтизма: живопись. 1 час

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности, зависимость от местных исторических условий и культурных традиций. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, выражение стихийного начала жизни через картины природы, культ прошлого (идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору). Неоготическая архитектура романтизма.

Живопись романтизма и ее крупнейшие представители. Выразительные средства романтической живописи (яркость, насыщенность колорита, контрастность освещения, предельная эмоциональность, использование языка символов и намеков). Герой романтической эпохи, глубина проникновения в его внутренний мир. Образы романтического героя в портретном творчестве О. А. Кипренского («Портрет Е. В. Давыдова» и портреты героев Отечественной войны 1812 г.). История и современность глазами романтиков. Патриотический порыв участников Июльской революции в картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)». От реалистического факта к аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению. Судьба народа родной страны в картине

Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Мастерство в передаче реальных масштабов народной трагедии. Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию прошлого. Особенности трактовки библейских и литературных сюжетов и их художественное воплощение (Д. Г. Россетти «Благовещение», Д. Э. Миллес «Офелия»). Тип романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни и неотвратимости катастроф. Созвучие природы с миром переживаний и чувств человека. Творчество К. Д. Фридриха: романтическая символика картин, тема трагической затерянности человека в беспредельном мироздании («Монах на берегу моря»). Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский— «моря пламенный поэт». Идеал прекрасной и одухотворенной природы в творчестве художника. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору).

14. Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 час

Романтизм в западноевропейской музыке. Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Общность и различие музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование специфических музыкальных средств ее выражения. Новый философский взгляд на окружающий мир и человека. Герой романтической музыки — человек, способный выразить «мировую скорбь». Передача богатства внутреннего мира человека, внимание композиторов к сфере его чувств и переживаний. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. Создание программной музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). Красота и самобытность народного искусства — основа для создания музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф. Шопена (по выбору). Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление традиционных жанров классицизма (Восьмая «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору). Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору). Усложнение языка и форм музыки в поэзии романтизма. Неоклассицизм в европейской музыке.

Р. Вагнер— реформатор оперного жанра. Обращение к историческому прошлому в творчестве композиторов-романтиков. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга» как отражение эволюции философских, эстетических и политических взглядов композитора. Обращение к древнему немецкому эпосу, его созвучие современной жизни. Идея губительной власти денег - основа оперного цикла. Зигфрид— жертва коварства и злых сил, его любовь к Брунгильде. Поиск новых музыкальных форм и их творческое воплощение. Раскрытие символики действия через разработку лейтмотивов (огня, судьбы, меча). Современное звучание музыкальных произведений Р. Вагнера

Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»), «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни Аскальда») — по выбору. Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского. Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.

15. Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И.Глинка 1 час

Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики. Романсовый цикл «Прощание с Петербургом». Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы «Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору).

Рождение русской национальной оперы. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.

16. Реализм — направление в искусстве второй половины XIX в. 1 час

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма - основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе.

Эстетика реализма и натурализм. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип реалистического искусства. Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека. Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»). Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и социалистический реализм XX в.).

17. Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 1 час

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских художников-реалистов. Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе «Похороны в Орнане» и ее роль в становлении реализма в изобразительном искусстве. Своеобразный «групповой портрет» французского общества середины XIX в., глубина художественного обобщения. «Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий смысл.

История и реальность в творчестве О. Домье. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. Домье — выдающийся мастер литографии, их критическая направленность и художественное мастерство. «Улица Транснонен» как авторский протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.

18. Русские художники-передвижники. 2 часа

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» в Академии и образование «Артели». Организация, цели, программа и форма деятельности. Обращение к социальной тематике в творчестве передвижников. Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар» — первое изображение рабочего человека в русском искусстве. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова («Проводы покойника»). Развитие жанра реалистического пейзажа. И. И. Шишкин — певец русского леса («Лесные дали»). Реалистические пейзажи И. И. Левитана и их лирическая направленность. Скорбная тема народного страдания в картине «Владимирка». Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов (по выбору).

Реалистическая живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Жанровое и тематическое многообразие творчества Репина. Особенности изображения народа в картине «Бурлаки на Волге». «Историческая картина на современный сюжет». Галерея народных типов в картине «Крестный ход в Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным характеристикам героев. Достоверность изображения исторических событий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах И. Е. Репина: «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Искусство портрета: портреты композитора М. П. Мусоргского и писателя Л. Н. Толстого. Многогранность творческого дарования художника. Вклад В. И. Сурикова в развитие исторического жанра русской живописи. Внимание к исторически значимым, переломным моментам в жизни России, их сложность, трагизм и психологическая глубина. Мастерство в раскрытии исторических закономерностей общественного

развития, выявление сути внутренних национальных противоречий. Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. Соотношение истории и современности на примере картины «Утро стрелецкой казни», мастерство ее художественного решения. Трагедия семьи и человека в картине «Меншиков в Березове». Отражение мятущегося народного духа России в картинах «Боярыня Морозова». Характерные особенности произведений позднего творчества В. И. Сурикова («Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин»). Многогранность таланта художника.

19. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 1 час

Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства. Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество, обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору). Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины «Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. Восточные мотивы в сюите «Шехеразада». Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх «Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (по выбору). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кашей Бессмертный» (по выбору). Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору).

«Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии). Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору). Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по выбору). Фортепианные пьесы «Детский альбом» и «Времена года» как музыкально-живописные картины композитора (по выбору). Романсы Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...», «Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).

II. Художественная культура конца XIX—XX в.

20. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 час

«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в живописи.

Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра. Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега). Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне («Сток сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору).

Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в

картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Пор-Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни большого города.

Повседневная жизнь человека. Повышенное внимание художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де ла Галет». Мастерство в создании женских портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»).

Последователи импрессионистов: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек. Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из художников. Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи цвета и света в творчестве П. Сезанна («Персики и груши»). Глубокий философский смысл и эмоциональность произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). К. А. Коровин, В. А. Серов и И. Э. Грабарь — последователи импрессионизма в русской живописи.

21. Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 1 час

Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве А. ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн.

Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнущее железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с окружающей средой. В. Орта — «совершенный зодчий искусства модерн». Использование природных мотивов орнаментов — характерная примета стиля архитектора. Дом Тасселя — первый образец «чистого модерна».

Архитектурные шедевры А. Гауди. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору).

Модерн Ф. О. Шехтеля. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. О. Шехтеля.

22. Символ и миф в живописи и музыке. 1 час

Художественные принципы символизма. Непримируемый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и невидимым. Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией.

«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна-Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в

портретном творчестве М. А. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»). Картина М. А. Врубеля «Демон сидящий» — выражение идеала и мечты художника. Особенности трактовки проблемы добра и зла, жизни и смерти. Мастерство символического обобщения, особенности художественного решения картины. Эволюция темы Демона. Тема природы и ее символическое звучание. Картина «Сирень» как символ духовной связи человека и природы, гимн красоте мироздания. Портретное творчество Врубеля. Особенности стилизованного решения «Портрета С. И. Мамонтова». Творчество В. Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы» как воплощение символизма в русской живописи.

Музыкальный мир А.Н. Скрябина. Вера во всемогущую силу искусства как основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное воплощение. Новаторский характер музыки Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков духовного начала в искусстве и жизни. «Поэма экстаза» — гимн всепобеждающей мощи человеческого духа. Глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») и ее символическое звучание. Воплощение идеи синтеза искусств, соединение звука и света. Значение творчества А. Н. Скрябина.

23. Художественные течения модернизма в живописи. 1 час

Фовизм А.Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Танец» (по выбору).

Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов. «Авиньонские девицы» П. Пикассо — программная картина кубизма и своеобразная метафора авангардного искусства XX в. Проблема формы, пространства и движения в кубистических произведениях художника. Дальнейшее развитие творческих принципов кубизма. Специфика жанра натюрморта («Натюрморт с соломенным стулом») и портрета («Портрет Амбруаза Воллара»). Разностильность и многогранность творческого дарования П. Пикассо.

Сюрреализм С. Дали. Сюрреализм в живописи (Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору). «Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Испании», «Постоянство памяти», «Озаренные наслаждения», «Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в творчестве С. Дали.

24. Русское изобразительное искусство XX в. 2 часа

Художественные объединения начала века. Русское изобразительное искусство начала XX в. Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. Смещение мечты и реальности в произведениях художников. Картина П. В. Кузнецова «Голубой фонтан» как символическое воплощение великого таинства рождения и вечного круговорота жизни. Творческое объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России. Художники «Бубнового валета»: между Сезанном и авангардом. Влияние древнерусского и народного искусства на их творчество. Специфика жанра портрета и натюрморта. Натюрморты И. И. Машкова как пример гиперболизма и гротеска в искусстве.

Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского (импрессионизм, импровизация и композиция). Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий. Супрематизм К. С. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи («Супрематизм», «Девушки в поле», «Уборка ржи», «Крестьянка» — по выбору). «Аналитическое искусство» П. Н. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека («Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула весны», «Пир королей» — по выбору).

Искусство советского периода. План монументальной пропаганды советского правительства и создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов. Произведения Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Дейнеки, К. С. Петрова-Водкина, М. Б. Грекова, Б. В. Иогансона (по выбору). Скульптура советского периода: творчество И. Д. Шадра, А. Д. Матвеева, С. Д. Лебедевой (по выбору). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве. Развитие традиций и новаторство в скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны. Военно-патриотическая тема в творчестве А. А. Дейнеки (С. В. Герасимова, А. А. Пластова, Б. М. Неменского — по выбору).

25. Архитектура XX в. 1 час

Новые идеи и принципы архитектуры XX в. От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливена— подлинный переворот в искусстве архитектуры.

Конструктивизм III. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Корбюзье— создатель «всемирного стиля» архитектуры XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла Савой в Пуасси: изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека («машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги Корбюзье в области градостроения. Развитие конструктивизма в СССР. Создание оригинальных архитектурных проектов в крупнейших городах России. В. Е. Татлин — основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи Татлина и их реальное воплощение. Выразительные возможности «контррельефов». Модель памятника III Интернационалу— главное творение архитектора, выражающее идеи революционной эпохи и устремленности в будущее.

«Органическая архитектура» Ф. Л. Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение. Вилла Э. Кауфмана «Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. «Прерийный стиль» в архитектурных фантазиях Райта. Оригинальность архитектурного решения Музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке.

О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Новизна и оригинальность архитектурных решений, уникальность стиля «элегантных кривых линий» и «поэзия формы». Мечта об «идеальном городе» и ее реальное воплощение в творчестве (на примере г. Бразилия). Поиски национального своеобразия современной архитектуры. Гениальная простота и удивительная зрелищность произведений О. Нимейера, его значение в истории развития архитектуры.

26. Театральная культура XX в. 1 час

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических решений.

Режиссерский театр К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на сцене Московского художественного театра (по выбору).

Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры актера в «эпическом театре». Зонги и их художественная роль в театральных постановках. Композиционное решение драматургии Брехта. Значение и дальнейшее развитие художественных принципов «эпического театра» режиссерами разных стран. Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90-х гг. Творческие поиски и достижения (по выбору). Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору).

27. Шедевры мирового кинематографа. 1 час

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. Шедевры эпохи становления мирового киноискусства (по выбору).

Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Первые ленты отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая

вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я.А.Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч. Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Мальш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору). Традиции Ч. Чаплина в современном кинематографе.

«Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Программный фильм Р. Росселини «Рим — открытый город». Трагизм военных событий и героическая деятельность участников национального Сопротивления. Творчество Ф. Феллини и его связь с неореализмом. Мир Феллини — мир открытых возможностей для человека. Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера. Мотив дороги (рока и судьбы, детства, творчества, одиночества человека, моря — по выбору). Искусство актерской игры (Д. Мазина, М. Мastroяни). Способы организации пространства и времени, искусство монтажа. Характерные особенности и лучшие достижения мирового и российского кинематографа (по выбору). Шедевры киноискусства, его выдающиеся режиссеры и актеры. Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура. Кинематограф стран Латинской Америки.

28. Музыкальная культура России XX в. 1 час

Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван Грозный» — по выбору).

Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе. Оперное и балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям.

Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в творчестве композитора. Радикальное обновление музыкального языка. Творчество А. Г. Шнитке и проблемы сохранения духовного начала в человеке. Феномен бардовской песни. Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б.Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. И. Визбор — по выбору).

29. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 час

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония.

Искусство джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд, Д. Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна.

Рок- и поп-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э.Пресли. Рок-музыка «Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Led Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) — по выбору. Творчество Ж. М. Жарра — основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу. Альбом «Oxygene» («Кислород»), его особая популярность у слушателей.

**Тематическое планирование учебного предмета
10 класс**

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Введение	1
2	Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций	5
3	Художественная культура античности	6
4	Художественная культура Средних веков	11
5	Художественная культура средневекового Востока	4
6	Художественная культура Возрождения	7
7	Итого	34

11 класс

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Художественная культура Нового времени	21
2	Художественная культура конца XIX-XX века	12
3	Итого	33

10 класс

№ урока	Тема урока	Кол-во часов
1	Введение. Мир через культуру	1
Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов)		
2	Искусство первобытного человека	1
3	Художественная культура Древней Передней Азии	1
4	Архитектура Древнего Египта	1
5	Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта	1
6	Художественная культура Мезоамерики	1
Раздел 2. Художественная культура античности (6 часов)		
7	Эгейское искусство	1
8	Архитектурный облик Древней Эллады	1
9	Изобразительное искусство Древней Греции	1
10	Архитектурные достижения Древнего Рима	1
11	Изобразительное искусство Древнего Рима	1
12	Театр и музыка Античности	1
Раздел 3. Художественная культура Средних веков (11 часов)		
13	Мир византийской культуры	1
14	Архитектура западноевропейского Средневековья	1
15	Изобразительное искусство Средних веков	1
16	Театр и музыка Средних веков	1
17-18	Художественная культура Киевской Руси	2
19-20	Развитие русского регионального искусства	2
21-22	Искусство единого Российского государства	2
23	Театр и музыка	1
Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (4 часа)		
24	Художественная культура Индии	1
25	Художественная культура Китая	1
26	Искусство Страны восходящего солнца	1
27	Художественная культура исламских стран	1
Раздел 5. Художественная культура Возрождения (7 часов)		
28	Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения	1
29	Архитектура итальянского Возрождения	1
30-31	Титаны Высокого Возрождения	2
32	Мастера венецианской живописи	1
33	Искусство Северного Возрождения	1
34	Музыка и театр эпохи Возрождения. Итоговый тест	1

11 класс

№ урока	Тема урока	Кол-во часов
Раздел 1. Художественная культура Нового времени (21 час)		
1	Художественная культура барокко	1
2	Архитектура барокко	1
3	Изобразительное искусство барокко	1
4	Реалистические тенденции в живописи Голландии	1
5	Музыкальная культура барокко	1
6	Художественная культура классицизма и рококо	1
7	Классицизм в архитектуре Западной Европы	1
8	Изобразительное искусство классицизма и рококо	1
9	Композиторы Венской классической школы	1
10	Шедевры классицизма в архитектуре России	1
11	Искусство русского портрета	1
12-13	Неоклассицизм и академизм в живописи	2
14	Художественная культура романтизма: живопись	1
15	Романтический идеал и его отражение в музыке	1
16	Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И.Глинка	1
17	Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века	1
18	Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма	1
19-20	Русские художники-передвижники	2
21	Развитие русской музыки во второй половине XIX века	1
Раздел 2. Художественная культура конца XIX-XX века (12 часов)		
22	Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи	1
23	Формирование стиля модерн в европейском искусстве	1
24	Символ и миф в живописи и музыке	1
25	Художественные течения модернизма в живописи	1
26-27	Русское изобразительное искусство XX века	2
28	Архитектура XX века	1
29	Театральная культура XX века	1
30	Шедевры мирового кинематографа	1
31	Музыкальная культура России XX века	1
32	Стилистическое многообразие западноевропейской музыки	1
33	Итоговый урок. Тест.	1