

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 138 г.о. Самара

Утверждаю
Директор МБОУ
ООШ №138
О.Б. Лаврушкин

Согласовано
Зам. директора
по УВР
Н.С. Сатонина

Рассмотрено
на заседании МО
учителей предметов
гуманитарного цикла.

Протокол № от
29.08 2013

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФАКУЛЬТАТИВУ «ИСКУССТВО» 5-9 класс.

УМК Г.И. ДАНИЛОВА «ИСКУССТВО».

Составил (а):

учитель истории Круглова Елена Владимировна.

Самара, 2013

Пояснительная записка

Кому адресована программа

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Искусство. 5—9 классы» Г. И. Даниловой 5-9 класса для общеобразовательных школ.

Место курса в учебном плане

Приобщение школьников к миру искусства в основной школе представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры (5—7 классы) к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства (8—9 классы). В связи с этим предлагается рассматривать два основных этапа изучения курса «Искусство» в основной школе:

5—7 классы — факультативный курс, представленный спецкурсами или образовательными модулями;

8—9 классы — пропедевтический курс, на котором осуществляется предпрофильная подготовка школьников.

Изучение искусства в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка. В то же время оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, своеобразным этапом, готовящим школьников к изучению курса «Искусство» в средней школе. Главные приоритеты изучения предмета в 5—9 классах

сосредоточены на решении задач наблюдения (восприятия) учащимися произведений искусства, раскрытия закономерностей исторического развития, понимания особенностей образного языка различных видов искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. Программа для 5—7 классов основной школы представлена спецкурсами и образовательными модулями, каждый из которых может быть рассмотрен как отдельный курс с учетом специфики развития региональной культуры. Для каждого класса в ней определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и возрастными особенностями восприятия произведений искусства. Так, например, в курсе античной, славянской и библейской мифологии, изучаемом в 5—6 классах, основной акцент ставится на образную и сюжетно-событийную сторону изучаемых произведений, общечеловеческие ценности и моральные нормы. В 7 классе особое внимание уделяется человеку-творцу в художественной культуре народов мира, осознанию ценности и места отечественного искусства, уважительному отношению к культуре других народов и стран. Количество часов на изучение факультативного курса не может быть строго регламентировано и зависит от реальных возможностей организации учебного процесса. Вместе с тем считаем возможным предложить учителю примерные варианты распределения учебного времени, исходя из одного или двух часов в неделю (34 или 68 часов в год) в каждом классе.

Особое место в программе основной школы занимает интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов, направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной выразительности.

Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная особенностями

национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность. Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала. Приобщение школьников к миру искусства через конкретно-чувственное восприятие произведений мировой художественной культуры к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства, к постижению целостной художественной картины мира и собственному творчеству.

Актуальность, новизна, значимость

Искусство — предмет сравнительно новый в российской системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление новых программ, учебников и пособий по искусству, повышенный интерес преподавателей и учащихся средней школы, более чем заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах массовой информации — неоспоримое свидетельство того, что он прочно и надолго завоевывает пространство в общей системе гуманитарного образования.

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения Искусство в средней школе, достаточно четко определяют его место в Базисном учебном плане. В них особо подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления.

Цели учебного предмета

Изучение известных сюжетов и образов античной мифологии, их художественного воплощения в различных видах искусства.

Знакомство с языческой славянской мифологией, её связь с античной мифологией и историей русской духовной культуры.

Образовательные цели и задачи курса:

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка,

создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Развитие творческих способностей школьников:

- реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной мифологии, не утратившие актуальность и нравственную значимость для нашего времени. Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития мировой художественной культуры.

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В центре внимания Библия — величайший памятник литературы, истории, источник творческого вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное богатство и красоту библейских сюжетов и образов, возникших в древнейшую эпоху, запечатленных и озвученных в произведениях различных видов искусства.

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к проблемам личности, ее связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и художественных образах женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения. Главное внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных особенностей; различиях между культурами разных стран, нашедших отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире.

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и выявлении его специфики в различных видах искусства. Постигание современной классификации видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.

9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность данного курса.

Методы, формы обучения и режим занятий

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Искусство» являются урок-лекция с использованием презентации, урок - виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина, экскурсии. По согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, реферат, эссе.

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.

Предполагаемые результаты

В результате изучения курса «Искусство» в 5-м классе должны быть достигнуты определенные результаты.

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников.

Личностные результаты изучения искусства подразумевают:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;
- накопление 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.

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в искусстве;
- 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.

Предметные результаты изучения искусства включают:

—наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;

—восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;

—представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;

—представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;

—усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;

—различение изученных видов и жанров искусств, 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 творческого потенциала; применение различных художественных материалов;

использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.

Виды работ, выполненных учениками:

Отчеты по темам, рефераты, буклеты, презентации, творческие задания.

Глубокое и прочное овладение знаниями - важнейшая предпосылка формирования мировоззрения. Основа, фундамент, на котором базируется мировоззрение, - это знания и умения.

В связи с этим при оценке уровня знаний и умений учитываются следующие показатели:

- знания учащимися важнейших понятий, законов, теоретических обобщений;
- устойчивость знаний и умений;
- проявление своей позиции в конкретной деятельности.

Знания и умения оцениваются по 5-ти бальной системе.

Инструментарий для оценивания результатов

Все *виды опроса* неразрывно связаны с беседой. Беседа с целью проверки знаний способствует развитию памяти и мышления ученика, развивает его интерес к занятиям, вызывает желание применять полученные знания в практической деятельности.

Предлагаются *вопросы-сравнения «Парадоксы искусства»*, они направлены на более близкое знакомство с отвечающим, а с другой стороны - на разрушение его стереотипных представлений об искусстве, обыденного к нему отношения.

Подчеркивая личное мнение учеников, на занятии применяется доверительный *диалог - «Постигаю суть мастерства»*.

Ученику предлагаются *вопросы-тесты «Накапливаю знания»*. Выбор предполагает не только умение собеседника *анализировать и различать* понятия по их содержательному объему, но и *классифицировать* их, опираясь на свои знания выразительных средств языка искусства, его жанров, технологий, материалов.

Смысл *теста-контроля* в том, что к вопросу предлагается несколько вариантов ответов.

Тестовые задания как бы воспроизводят живой процесс восприятия, обращены к эстетическим чувствам собеседника, направлены на выявление его эмоциональной чуткости к искусству, способность выходить на обобщения. Именно в этом блоке проверяются способности ученика к образному мышлению, импровизации, развитость его интуиции, готовность к художественному процессу. Например: Какому из этих художников вы заказали бы свой портрет?

Тесты - задания на создание художественного образа; поиск поэтических или живописных аналогий для выражения своего эстетического восприятия, перевод его с одного языка искусства на другой; проявление интуиции.

Подведение итогов подводятся в игровой форме. Через различные игровые моменты педагог без труда определяет степень подготовленности ребенка. При этом учитываются индивидуальные особенности ученика.

Игра проводится только с отчетливо-познавательной целью. Разгадай ребус, кроссворд.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5 КЛАСС: ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА.

МИФОЛОГИЯ (34ч)

Мифология как система образов и представлений о жизни. Глубина художественного обобщения важнейших сторон бытия. Исходные понятия нравственности — залог «вечной» жизни ее сюжетов и образов. Проблемы смысла жизни, идеалы красоты, добра, борьбы и подвига, любви и страдания. Мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных жанров. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мировой художественной культуры. Диалог героев мифологии с человеком нового времени.

1. Сюжеты и образы античной мифологии -27 (Ч)

1. Сотворение мира.

Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы».

Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония».

Сатурн (Кронос) и Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картина Ф. Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа.

2. Бог-громовержец Зевс.

Рождение Зевса (Юпитера) и распределение сфер влияния между ним, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. И. С. Тургенев «Пергамские раскопки». Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса.

Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса в «Илиаде». Пир богов на западном фризе Парфенона. Стихотворение Г. Гейне «Боги Греции».

Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса «Отриколи». Атрибуты Зевса.

Миф о Зевсе, побеждающем стоглавое чудовище Тифона. Наказание Атланта. Художественное воплощение образа в скульптуре Микеланджело «Атлант».

3. Окружение Зевса.

Исполнители воли Зевса. Сюжет похищения Ганимеда в скульптурной статуе Леохара «Ганимед» и в картинах Корреджо, П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Скульптура Б. Торвальдсена «Ганимед, кормящий Зевсова орла».

Крылатая богиня Ника Самофракийская, художественные достоинства скульптурного образа. Стихотворение Н. Гумилева «Самофракийская победа».

Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия.

Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера и стихотворении Н. П. Огарева «Тантал». Роль Зевса в судьбе Сизифа. Картина Тициана «Сизиф».

Возлюбленные Зевса. Миф о Данае (картины Тициана и Рембрандта «Даная»). Сюжет похищения Европы в картинах П. Веронезе и В. Серова. Предчувствие трагической развязки в картине П. Веронезе и радостное, счастливое похищение прекрасной Европы в картине В. Серова.

Юпитер и Леда, Ио, Каллисто в картинах Корреджо, Леонардо да Винчи, Ф. Буше. «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра и Я. Тинторетто «Происхождение Млечного Пути» (по выбору). Интерпретация мифов о возлюбленных Зевса в стихотворении Г. Гейне «Мифология».

4. Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий».

Миф о титане духа и воли как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Создание первого человека из глины и воды. Рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека». Басни Эзопа о Прометее.

Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Символическое толкование образа в античную эпоху. Примитивизм и грубость Прометея, по заслугам наказанного Зевсом, в «Теогонии» Гесиода. Прометей — титан, похитивший огонь для человечества, в трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. Г. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом».

Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Прометей как символ свободы и победитель тирании, олицетворение художника, получающего у неба огонь творческого вдохновения. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. В. Гете и Дж. Байрона. Прометей Гете — поэтический манифест творческой личности, утверждающий себя в реальном мире, «смиривший высокомерие» богов. Прометей Байрона — «титан, воитель и борец», не покорившийся Зевсу, «символ свободы», «величья образец для человеческого рода», озаривший огнем творческого познания жизнь человека.

Музыкальные интерпретации мифа о Прометее. Бетховен. Финал Третьей (Героической) симфонии. Музыка, рассказывающая о титанической борьбе Прометея, его высоком подвиге во имя человечества и доблестной, героической смерти. «Прометей» Ф. Листа. Внимание композитора к драматизму личных переживаний героя. Сравнительный анализ стихотворения И. В. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору).

5. Посейдон — владыка морей.

Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера.

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах.

Величественный образ Посейдона в произведениях искусства. Скульптура Посейдона (римская копия с греческого оригинала). Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. К. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. Образ «владыки морей» в художественном фильме А. С. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).

Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Амфитриты».

6. Бог огня Гефест.

Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа в интерпретации Гомера. Описание кузницы Гефеста в

«Энеиде» Вергилия. Гефест — мастер «золотые руки». Циклопы — помощники Гефеста. Стихотворение А. С. Пушкина «Циклоп».

Посещение кузницы вулкана Афродитой в картинах братьев М. и Л. Ленен и П. Рубенса (по выбору). Миф о сетях для неверной жены Афродиты и его отражение в картине Веласкеса «Кузница Вулкана».

7. Афина — богиня мудрости и справедливой войны.

Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе.

Афина — богиня мудрости, покровительствующая греческому народу. Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия «Афина Парфенос» и «Афина Промехос» в архитектурном ансамбле Парфенона и их судьба в истории искусства. Смысл символических атрибутов Афины в скульптурных портретах.

Афина Паллада (Воительница), покровительствующая справедливым войнам в отличие от Марса — бога разрушительных войн. Гомер об Афине Палладе и Марсе в поэме «Илиада».

Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки (превращение Арахны в паука). Картина Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реальности жизни.

Спор Аполлона, Афины и Марсия. Скульптурная группа Мирона «Афина и Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Удивление юной и сдержанной богини Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Справедливая роль Афины в решении судьбы Марсия (стихотворение Алкея «Марсий»).

Афина, покровительствующая искусству. Сюжет посещения муз на горе Геликон в «Метаморфозах» Овидия.

8. Лику Аполлона.

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Неоднородность его восприятия и глубокое символическое звучание в различные культурно-исторические эпохи. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества.

Миф о победе над Пифоном и его ироническое отражение в «Эпиграмме» А. С. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара («Аполлон Бельведерский») и Праксителя («Аполлон Сауроктон, убивающий ящерицу»). Аполлон как воплощение красоты всех олимпийских богов. Душевный порыв, величие, мужественность и гордость в скульптуре Леохара. Созерцательность и лиричность настроения, непринужденность и идиллическая одухотворенность героя в скульптуре Праксителя. Различия в художественной интерпретации образа.

Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах.

Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф «Гибель Ниобид» и выражение в нем материнской скорби и неотвратимости неожиданных ударов судьбы. Стихотворение А. Апухтина «Ниобея» и переданный в нем протест героини против воли всемогущих богов.

Миф о состязании Аполлона и Марсия. Аллегорическое противопоставление интеллектуального начала (Аполлон) эмоциональному (Марсий). Художественное воплощение сюжета в картинах Тициана «Наказание Марсия» и Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору).

Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна», мастерская передача стремительности бега девушки, ее душевного волнения, растерянности и испуга. Поэтическая интерпретация мифа в стихотворении Л. Мея «Дафна».

9. Аполлон и музы Парнаса.

Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Спутница Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона как высшая награда поэтов и победителей. Стихотворение Г. Гейне «Бог Аполлон».

Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой». Образное воплощение темы творческого вдохновения, ощущение абсолютного покоя и тишины.

Девять муз Аполлона: Клио (история), Каллиопа (эпос), Мельпомена (трагедия), Терпсихора (танец), Талия (комедия), Эрато (любовная поэзия, мимика), Евтерпа (лирическая поэзия,

музыка), Полигимния (красноречие, гимны), Урания (астрономия). Происхождение муз, их отличительные атрибуты в скульптурных изображениях из собрания Эрмитажа.

«Парнас» А. Мантеньи — аллегория красоты и грации. Романтический характер пейзажа, фантастически-сказочная фигура крылатого коня Пегаса. Фреска Рафаэля «Парнас». Увлеченная игра Аполлона на виоле в окружении девяти муз, изображение знаменитых греческих, римских и современных поэтов.

Поэтическое воплощение художественного идеала Рафаэля. Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней поэтическая атмосфера творческого вдохновения.

Балет Дж. Баланчина «Аполлон Мусaget» на музыку И. Ф. Стравинского. Чарующая радость жизни и творчества, воплощенные в музыке и танце. Заключительный танец Аполлона и Терпсихоры, прославляющий красоту и великую силу искусства.

10. Орфей и Эвридика.

Миф об Орфее и Эвридике — миф о рождении музыки. «Зовущая лира Орфея поныне волнует сердца». Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. Картина Н. Пуссена «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой». Скульптурная группа А. Кановы «Орфей» и «Эвридика», выразительность отчаянного жеста, трагичность позы, напряженная и эмоциональная динамика движений героев. Фрагменты из «Метаморфоз» Овидия («Орфей», «Песнь Орфея» и «Гибель Орфея»).

«Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Суровая драматическая сила и нежная лирика, власть любви и искусства, торжествующие над смертью.

Радость, боль и надежда, переданные в балете И. Ф. Стравинского «Орфей». Лирический цикл Р. М. Рильке «Сонеты к Орфею» (по выбору).

11. Диана — покровительница охоты.

Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини, нашедший отражение в храме Артемиды в Эфесе, одном из семи чудес света. Стихотворение А. А. Фета «Диана».

Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Картина П. Рубенса «Возвращение Дианы с охоты». Диана в окружении прекрасных нимф (картина Ф. Буше «Купание Дианы»). Изысканность и очаровательная грациозность богини.

Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне и ее поучительный смысл. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Участие Артемиды в решении судьбы нимфы Каллисто.

Художественное воплощение мифа о любви к юноше Эндимиону в картине Н. Пуссена «Диана и Эндимион». Стихотворение А. И. Полежаева «Эндимион», поэтическая интерпретация мифа.

12. Арес — неукротимый бог войны.

Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Изображение Ареса в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Богиня раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны (щит, шлем с пером, меч или копье).

Изображение Ареса в мирной позе, отдыхающим после боя — главная особенность произведений античной скульптуры. «Арес Людовизи» неизвестного автора — образ атлета-воина. Его роль и участие в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками», смелость и решительность действий амазонок.

Широкое распространение культа Марса в римской мифологии. Марс как основатель и хранитель города Рима. Легенда о Ромуле и Реме. Создание Марсова поля — места военных смотров и маневров в Риме. Неожиданное решение образа в картине Веласкеса «Марс».

Скульптурный портрет императора Августа из прима Порты. Сходство его изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. В. Суворову М. Козловского на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Всепобеждающая энергия и непоколебимая воля полководца, запечатленная в аллегорическом образе. Фрагмент из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю воинственную живость потешных марсовых полей»).

Миф о любви Марса и Венеры. Фрагмент из «Метаморфоз» Овидия. Изнеженный юноша, ослепленный чувством любви к прекрасной Венере во фресках Помпеи «Марс и Венера». Марс — покоритель женских сердец в картинах Н. Пуссена и П. Рубенса (по выбору).

13. Триумф Диониса.

Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса) и его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса.

Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Изображение шаловливого малыша, тянущегося ручонкой к кисти винограда, как символическое воплощение сущности бога виноградарства и виноделия. Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Нежное и бережное воспитание Силеном забавного и веселого малыша.

Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Непринужденность поэтической сцены, удачно выбранная композиция.

Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Триумфальный кортеж Диониса и Ариадны в сопровождении вакханок и сатиров.

14. У истоков театрального искусства.

Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Шествия Диониса и его спутников, нашедшие отражение в греческой вазописи и в рельефах восточного фриза Парфенона.

Дифирамбы — песнопения в честь Диониса — пролог к истории греческого театра. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры Греции и организация в них театральных спектаклей.

Свита Диониса. Сцены вакханалий в картинах Н. Пуссена и П. Рубенса. Скульптура Скопаса «Менада», художественная выразительность спутницы Диониса, запечатленная в стремительном и страстном танце. Мастерство в передаче ритма движения, чувства экспрессии и власти стихийного порыва. Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир».

Дивертисмент К. Дебюсси «Триумф Вакха», музыкальное решение образа.

15. Афродита — богиня любви.

Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Аггесандра «Венера Милосская». Нежность и целомудренная красота, запечатленные в образе. Миф о рождении Афродиты и его версии. «Трон Людовизи». Величественное явление в мир, ощущение гармонии и свободы, передача тончайших нюансов возвышенного и светлого чувства.

«Рождение Венеры» С. Боттичелли. Целомудрие и поэтичность образа, его одухотворенная красота и нежность. Сочетание обаяния античной богини с мечтательностью Мадонны.

Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Картина Тициана «Любовь небесная и земная», отразившая две сущности богини любви, способной губить и возрождать человека к жизни.

Сюжеты «Спящая Венера» (Джорджоне, Э. Мане), «Венера перед зеркалом» (Тициан, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ж. Д. Энгр), «Туалет Венеры» (Тициан, Я. Тинторетто, П. Рубенс, Ф. Буше), «Купание Венеры» (П. Рубенс, А. ван Дейк) в произведениях мировой живописи (по выбору).

Знакомство с мифом о Венере и Марсе в изложении Гомера («Одиссея»). Аллегорический смысл картины П. Веронезе «Марс и Венера», передающей торжество целомудренной любви.

Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды» (А. С. Пушкин). Адонис — один из самых популярных персонажей античной живописи (фрески Помпеи, греческая вазопись, рельефы саркофагов — по выбору).

Чтение фрагментов из «Метаморфоз» Овидия («Адонис», «Смерть Адониса»). Возвращение к мифу в эпоху Возрождения (картины Джорджоне, Тициана, П. Веронезе). Сцена трогательного и нежного расставания влюбленных, сложность и противоречивость чувств героев. Скульптура Дж. Мацуоллы «Гибель Адониса». Стремительный порыв последнего движения, неотвратимость приближающейся смерти, символически воплощенной в выросших цветах анемонов.

16. Нарцисс и Эхо.

Венера, покровительствующая влюбленным и преследующая тех, кто отвергает любовь. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа о Нарциссе в «Метаморфозах» Овидия.

Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Символическое воплощение сцены гибели Нарцисса и призрачность образа опечаленной нимфы Эхо. «Нарцисс» в картине К. Брюллова: искренность и удивление героя, увидевшего свое отражение в воде. Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс». Смешной и тощий подросток, очарованный своим отражением в зеркале ручья. Картина С. Дали «Метаморфозы Нарцисса», условный характер воплощения мифологического сюжета.

17. В сетях Эроса.

Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовки образа в произведениях искусства. Изображения Эроса сначала в виде прекрасного юноши, а затем шаловливого и капризного мальчика, пускающего стрелы любви в богов и людей. Образ Эроса в произведениях античной литературы (трагедии Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа).

Эрот — хитроумный малыш, помыкающий своей матерью. Сюжет воспитания и наказания Амура Афродитой. «Венера, завязывающая глаза Амуру» Тициана, «Венера и Купидон» Лукаса Кранаха Младшего и «Венера, утешающая Амура» Ф. Буше (по выбору).

Традиционные атрибуты и окружение Амура. Картины Караваджо «Амур-победитель», Пармиджанино «Амур с луком» и П. Рубенса «Амур, вырезающий лук» (по выбору). Общность и различие в трактовках образа. Образ Амура, запечатленный в скульптурных образах Донателло («Амур — Атис»), А. Кановы («Амур») и Э. Фальконе («Грозный Амур») (по выбору).

Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. Бесполезность любых попыток человека и богов вступить с ним в состязание или противиться его воле.

18. Амур и Психея.

Мотив страдающей и мучающейся души в мифе об Амуре и Психее. Особенности изображения сюжета в античном искусстве. Психея как олицетворение человеческой души. Чтение фрагмента из «Метаморфоз» Апулея. Картина О. Фрагонара «Психея показывает сестрам дары Амура». Нескрываемое любопытство и зависть сестер, пользующихся добротой и радушием Психеи.

Скульптурная группа «Амур и Психея» А. Кановы. Целомудрие любви, нежность, изящество и грация юных героев. А. А. Бестужев-Марлинский о скульптурной группе А. Кановы («Фрегат «Надежда»).

Символическое изображение души Психеи в виде бабочки. Поэтическое изображение внутреннего мира Психеи в стихотворении В. Я. Брюсова «Психея». Почему так недружелюбно она была принята на божественном Олимпе? Почему, оказавшись «на пиру богов», она вспоминает о «днях земных утех»?

Особенности разработки сюжета об Амуре и Психее в русской народной сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек».

19. Богиня цветов Флора.

Флора (греч. — Хлорида) — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов.

Ее отождествление с греческой богиней цветов Хлоридой. Чтение фрагмента из произведения Овидия «Фасты». Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь.

Особенности изображения Флоры в произведениях искусства. Высокий женский идеал и чистая юная радость в картине Тициана «Флора». Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора».

Воплощение сюжета «Царство Флоры» в картине Н. Пуссена. Поэтическая аллегория происхождения цветов, ее глубокий символический смысл.

Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине

С. Боттичелли «Весна». Аллегорическое превращение силой любви нимфы Хлорис в богиню цветения Флору.

II. Мифология древних славян - 7 (ч)

Судьба языческой славянской мифологии в истории русской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Происхождение богов и особенности их изображения. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. Пантеон славянских языческих богов.

20. Перун — бог грома и молнии.

Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Свита Перуна: Гром, Молния (тетушка Маланьница), Град, Дождь, русалки, водяные, ветры. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером.

Многочисленные упоминания о Перуне в летописи Нестора «Повесть временных лет». Почему даже после принятия христианства наши предки продолжали поклоняться Перуну? Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада» и стихотворение В. Хлебникова «Перуну» (по выбору). Характерные особенности изображения языческого божества. Перун — верховный бог, повелевающий грозами, громами и молнией в поэме Хераскова. Перун как воплощение свободной стихии в стихотворении В. Хлебникова.

Сходство между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем (святость жизни, воинские доблести, общность атрибутов, сказания о битвах с демонами, врагами).

21. Велес.

Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Чествование Велеса в Масленицу (Власьев день). Черты сходства с олимпийским богом Аполлоном и Паном. Велес как противник Перуна, воплощение существа змеиной породы.

Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху в культ святого Власия. Знакомство с иконой новгородской школы «Св. Власий и Спиридоний». Почему на иконах святой Власий чаще всего изображался на коне в окружении лошадей, коров и овец? Смысл поучительного отношения к последнему снопу убранный с полей урожая.

Чтение фрагментов «Велесовой книги». Рассказ об исторической судьбе книги, знакомство с основными мифологическими персонажами.

22. Дажьбог.

Даждьбог — один из главных богов восточных славян, давший солнце, тепло, свет, движение, смену дня и ночи, времен года и лет. Версии о происхождении его имени. Что объединяет греческого бога Гелиоса с восточнославянским Даждьбогом?

Народные легенды о Даждьбоге и их глубокий символический смысл. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца. Фрагмент из книги А. Н. Афанасьева «Древо жизни», рассказывающий о наказании солнцем тех, кто не очень почтительно относится к нему.

Образ Даждьбога как олицетворение правды и истины, запечатленный в русских народных пословицах. Какие качества нашли отражение в загадках и народных приметах о солнышке? Отражение культа Даждь-бога в народных обрядах и праздниках.

23. Световид.

Световид — верховный бог западных славян, хранитель и продолжатель рода, давший свет, жизнь. Четыре лица Световида и его главные атрибуты, запечатленные в Збручском идоле.

Световид как прорицатель народной судьбы. Что объединяет славянское божество Световида с греческим богом Аполлоном?

Святки — символические игры в честь Световида. Смысл подношений в виде огромных пирогов, скота и военных трофеев.

24. Макошь.

Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее изображения. Покровительница брака и семейного счастья. Многочисленные версии происхождения имени.

Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. Связь с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Легенда о Матери Сырой Земле в изложении П. И. Мельникова-Печерского («В лесах») и ее поучительный смысл.

Христианское переосмысление языческой богини в Параскеву Пятницу, покровительницу хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы в древнерусских иконах. Почему во многих городах Руси (Новгороде, Чернигове, Москве) возводимые в ее честь церкви носили название Параскевы Пятницы на Торгу?

25. Лада.

Лада (Лад) — богиня любви, красоты и очарования. Ее общность с греческой богиней любви Афродитой. Особый культ богини в Киеве, характерные особенности изображения. Почетное место среди других божеств славянского пантеона (по поэме М. Хераскова «Владимириада»).

Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества (обрядовых песнях с заклинанием весны). Русская народная песня «А мы просо сеяли, сеяли...». Сходство героини народной сказки о Марье Моревне с Ладой.

Версии происхождения имени. Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе.

Лада и ее дочь Лель — воспламеняющая любовь. Поэтическое воплощение образа в стихотворении А. Н. Толстого «Лель». Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова и художественном фильме «Снегурочка» режиссера П. Кадочникова.

26. Купало, Ярило, Кострома.

Купало, Ярило и Кострома — персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в божествах представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Существующие версии происхождения их имен.

Разделение функций между божествами. Купало — бог плодородия, символ летнего солнцестояния, покровитель земледельцев, собирающих урожай. Ярило — символ вызревания новых зерен на колосьях. Кострома — символ плодородия земли, воплощение растительных сил. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном.

Отражение языческих божеств в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Отражение мифологических образов русалок в стихотворениях «Русалка» А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова и в картине И. Н. Крамского «Русалка». Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похорон Костромы» в праздник Петрова дня.

Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Ивана дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и в стихотворении С. Есенина «Матушка в Купальницу по лесу ходила» (по выбору).

6 КЛАСС: ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ (34Ч)

I. Сюжеты и образы Ветхого Завета (15ч)

1. Введение. В мире библейских сюжетов и образов.

Библия — величайший памятник литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого вдохновения.

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» — восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело «Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных».

2. Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два одновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых

людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору).

3. Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеянии Каине. Авель — безвинная жертва преступления. Картины А. Лосенко «Каин» и «Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа Авеля. Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к преступлению. Каин — бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана Грека — «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, переданные в произведениях.

4. Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и надежда людей на спасение. Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия в начале».

5. Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля — наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление невыносимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного человеческого труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское столпотворение» и «смешение языков».

6. Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама — сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в древнерусском изобразительном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность судьбе — главные темы произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. Художественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова «Святая Троица» (по выбору). Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева «Троица».

7. Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» (по выбору).

8. Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак благословляет Иакова», таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иакова Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского народа (по выбору). Благополучное возвращение Иакова на родную землю. Иаков — родоначальник народа израильского.

9. Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и его братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса «Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему расположение египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебодару». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф толкует сон фараона» и «Иосиф, узнаваемый братьями» (по выбору).

10. Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле обетованной.

11. Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ великого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой С. Эрзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».

12. Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила».

13. Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израильско-иудейский царь. Давид — его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).

14. Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина «Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).

15. Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение конфликта в картине Н. Ге «Суд царя

Соломона». Легенда о строительстве храма в Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.

II Сюжеты и образы Нового Завета (19 ч)

16. Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета.

17. Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне».

18. Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя важнейшее событие христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» (главы по выбору).

19. Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библийский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».

20. Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши...», символизирующая встречу старого и нового миров (по выбору).

21. Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действие, учиненное спокойным и

равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».

22. Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников».

23. Крещение. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. Затаенная светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И. Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститесь».

24. Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге «Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий икодиима».

25. Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная проповедь суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).

26. Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын» — человек перед мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» — духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».

27. Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Предсказание о предательстве и первое причастие апостолов — два аспекта толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Картина Тициана «Динарий кесаря».

28. Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.

29. Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его противников. Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед судом народа». Готовность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство человеческого духа.

30. Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей. Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежд с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность изображения лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге «Голгофа». Условность света, пространства и освещения. Картины И. Крамского «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный хор), особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по выбору).

31. Распятие. Распятие — один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» Дионисия из Павлово Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда (М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, страшные муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного решения, непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации (по выбору).

32. Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста» — повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.

33. Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности интерпретации сюжеты в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).

34. Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дионисия «Воскрешение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскрешения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. Фреска П. делла Франчески «Воскрешение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые доказательства Воскрешения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и торжественность происходящего.

7 КЛАСС: МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ (34ч)

1. Мир и Человек в художественных образах (10ч)

1. Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура народов мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение понятия «культура» с течением времени. Самобытность российской культуры.

2. Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства. Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).

3. Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. Образы первых мучеников,

погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке образа (по выбору). Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.

4. Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победоносец мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни святого пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила,

гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и в Псковском историко-архитектурном заповеднике. Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города Москвы. Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли Русской. «Житие князя Александр__ра Невского» основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С.Прокофьева как воплощение главной идеи фильма защиты земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Особенности композиционного и колористического решения картины. Образ Александра Невского — центральная часть триптиха. Особенности воплощения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. Васнецовым.

5. Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» величайшем памятнике средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию.

6. Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов исключительной

красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. Икона «Богоматерь Владимирская» один из лучших образцов византийской живописи. Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи:

Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» шедевр мировой живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтичный образ матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

7. Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой работой, их одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Портреты

В. Тропинина как воплощение подлинной женской красоты. «Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и их смысл, свето-теневая передача иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка».

Возвышенно-идеальные и земные черты одинокой скорбящей женской души.

8. Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших эпох. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как живая, духотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений человека о природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты окружающей среды в произведениях современного искусства.

9. Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. Философское смысловое значение темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. Картины знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепие осени в произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней природы в скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. Брейгеля.

10. Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы в различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик. Человек в «центре мира» в эпоху Возрождения. Повышенный интерес к неограниченным творческим возможностям человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства. Портрет как зеркальное отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII—XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к изображению социального превосходства верхушки общества и повседневной жизни простого человека. Поиски героической, общественно значимой личности в искусстве XVIII в. Романтическая мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала, жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве XX столетия. Человек и невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными и социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий.

II. Художественная культура народов мира (24ч)

11. Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении веков.

Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведениях живописи, литературы, устного народного творчестве, обрядах и праздниках.

12 Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и наций).

13. Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления об историческом прошлом, воссоздающем целостные картины народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского народа «Манас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. Мусоргского «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Псковитянка». Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев).

14 Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с противником. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинства и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».

15 Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких временах и первых героях. Характерные особенности их исполнения. Главный герой Вейнямейнен — старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастер. Первый творец мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. Борьба Вейнямейнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета «Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю главного героя.

16. Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства. Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа христианского православия. Символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его символическое звучание. Традиции буддийской храмовой архитектуры. Борободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник мирового храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных воплощать буддийское «постижение истины». Культовые постройки ислама. Мечеть — основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской ме-

чети-крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. Башни-минареты и их культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — шедевр мусульманской архитектуры. Особенности архитектуры медресе культовых учебных заведений. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) жемчужины архитектуры Средней Азии.

17. Дом жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в итальянском городе Помпеи. Изба традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу жилище народов Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное устройство яранги жилища для оленеводов. Конический шестовой чум жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). Традиционные японские дома. Раздвижные створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства. Сад — естественное продолжение японского дома.

18. Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление в мировой художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни русского человека. Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о времени и пространстве в иконописи. Принцип «обратной перспективы», особая роль света и цвета. Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы.

19. Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, создавшего утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. Искусство индийской книжной миниатюры (монгольская школа).

20. Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, отражающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных покровителей рода или племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от воплощения конкретных и индивидуальных черт.

21. Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, лады). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная

и чернофигурная вазапись. Восточный орнамент. Каллиграфия. Арабеска. Испано-мавританский декор. Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система изображения соляных знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок. Традиционный цветочный орнамент — основа композиции русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов.

22. Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в которых воплощена идея

жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их символический смысл. Искусство хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры.

23. Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность установленных обычаев действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в Мекку (хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы хаджа и его символическое значение.

24. Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнавалов в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции проведения венецианских карнавалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность постановки. Сочетание индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).

25. Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки.

Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.

26. В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции национального театра. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные сценические амплуа.

Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального грима. Синтетический характер пекинской музыкальной драмы.

27. Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, Ганс-вурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного театра. Кукольный театр теней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения классической литературы — основа сюжета театрального действия. Особая роль ведущего (даланга) — искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль оркестра в организации спектакля.

28. Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Выдающиеся

композиторы, создававшие русскую церковную музыку: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чайковский, П. Чайковский и С. Рахманинов. Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамичный голос муэдзина — слугителя ислама, призванный донести смысловое

значение призыва к молитве (азан). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации священного Корана — особый вид культовой музыки.

Дикр. Характерные особенности буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные инструменты буддийского богослужения.

29. Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство колокольного звона в Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. Современное искусство колокольных звонарей.

30. В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. Песня — живой свидетель народной жизни. Развитие традиций песенного искусства. Коллективный характер народных песен и особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. Горький о богатстве и разнообразии русского народного песенного творчества. Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль поэтической символики.

31. Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства русского танца. Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», «змейка», «витые веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы — вольные импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные особенности.

32. Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, его мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой. Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер современного индийского танца. Особое значение костюма.

33. Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет — старинного деревянного ударного инструмента.

34. Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка. Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — основные сюжеты африканских танцев. Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические танцы-перевоплощения в животных.

8 КЛАСС ВИДЫ ИСКУССТВА (34ч)

I. Художественные представления о мире (7ч)

1. Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории.

2. Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона —покровителя искусств. Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).

3. Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).

4. Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения искусства.

5. Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.

6. Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведениях

искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью.

7. Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиимый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.

II. Азбука искусства (27 ч)

8. Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии.

9. Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.

Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного окружения.

10. Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров

в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампи́р — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.

11. Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах.

12. Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов.

13. Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет

как важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроения художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности.

14. Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты *vanitas* («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—X в. Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи.

15. Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.

16. Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии.

Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.

17. Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, валяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению:

монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.

18. Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства.

19. Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн

и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера.

20. Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств.

21. Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хора к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в.

22. Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Шедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и определенных стилевых условий.

9 КЛАСС : СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34ч)

1. Синтетические искусства (12ч)

1. Пространственно-временные виды искусства. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его __ видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной

системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэзии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза искусств в произведениях дизайна.

2. Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. Условный характер театрального искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. Сюжетность драматического действия и рождение сценического образа — главная

отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино.

3. Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Понятие об амплу актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженер, трагест). Профессия актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Искусство «перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В. Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.

4. Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От «drama per musica» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер.

5. В мире танца. Танец — один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.

6. Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусства. От дивертисмента к современному балетному спектаклю. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного искусства.

7. Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастерских киностудий.

8. Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покaдровой съемки.

Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино.

9, 10. Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и этапы развития.

«Закон непосредственных человеческих контактов» — главная отличительная особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика их создания, связь с киноискусством.

Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на человека.

11. Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения.

Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных фильмов. Мультимедиа. Соединение возможностей двумерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Интернета.

12. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль концерта или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов.

II. Под сенью дружных муз... (22ч)

13, 14. Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега — «живописец танцовщиц». «Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII—VIII вв. Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве художников XX в.

15, 16. Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся мастера — художники кино.

17, 18. Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектурная функция скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания универсального театра. Декорационная архитектура.

19, 20. Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и писателя. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений.

Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — основа драматического спектакля.

Специфика развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки последних лет на сюжеты литературных произведений. «Кино — видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации художественной классики.

21, 22. Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический характер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой.

23,24. Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и инемотографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах становления и развития кинематографа. Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам.

25,26. Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. Выдающиеся оперные певцы.

27,28. В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет — та же симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное искусство. Балет — «ожившая скульптура», «самое красноречивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной пластики. Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к современным силуэтам. Художники-модельеры современности.

29,30. На премьере в драматическом театре. Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений различных жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение конфликта — начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и наиболее полного воплощения автор-

ского замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые постановки драматического театра.

31,32 Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный художественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса.

Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись «чистого звука» и шумов). Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката).

33. Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигитального (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество залог успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца.

34. Заключительный урок

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по предмету «Искусство. 5 -9класс»

Требования к знаниям

В результате изучения искусства ученик должен

- **знать/понимать:**
  - мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных жанров;
  - причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мировой художественной культуры;
  - шедевры мировой художественной культуры;
  - основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;
  - роль знака, символа, мифа в художественной культуре.

Требования к умениям

В результате изучения искусства ученик должен

- **уметь:**
  - сравнивать мифологические сюжеты и образы и соотносить их с определенной

исторической эпохой;

— понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;

— осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;

— аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;

— выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии).

Требования компетенции

В результате изучения искусства ученик должен

- **использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:**

— определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения;

— ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;

— организации личного и коллективного досуга;

— самостоятельного художественного творчества.

Формы контроля знаний обучающихся

В педагогической практике преподавания предмета искусство существуют различные формы контроля знаний обучающихся:

- высказывания учеников на семинаре, «круглом столе», диспуте;
- письменные размышления по проблеме литературного, живописного, музыкального произведения;
- составление сравнительных таблиц;
- собственное литературное, музыкальное, художественное творчество;
- театрализованное представление эпохи;
- выпуск художественного альманаха.

Список литературы (основной и дополнительной)

Литература, использованная при разработке программы

1. Г.И. Данилова Искусство. Рабочая программа. 5-9 классы. Москва, Дрофа, 2012;
2. Т.И. Никитина Рабочая программа по учебным предметам «Искусство» 5-11 класс М./ Дрофа 2012
3. Мифология. Энциклопедия. - М.: Белфакс, 2002.
4. Н.А.Кун. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима.-М.: Правда, 1988.
5. Ф.Ницше. Рождение трагедии, или Эллинство и варварство. Соч в 2-х т., - М., 1990.
6. Античность как тип культуры. - М., 1988.
7. Сквозь века. - М., 1986.
8. Гайденок П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. - М.,1980.
9. История философии: Запад - Россия - Восток. - М., 1995.
10. Мифология древнего мира. - М: Белфакс, 2002.
- 11.Б.А.Рыбаков. Язычество древних славян. - М.: Русское слово, 1997.
- 12.Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. - М., 1987.
- 13.В.Калашников. Боги древних славян. - М.: Белый город, 2003.
14. Д.Гаврилов, А.Наговицын. Боги славян. Язычество. Традиция. - М.: Рефл-Бук, 2002.
15. А.Платов. Славянские руны. - М.: Гелиос, 2001.
16. Песни, сказки, частушки. - Саратов, 1969.
17. Г.С.Белякова. Славянская мифология. -М.: Просвещение, 1995.

18. А.А. Потебня. Объяснения малорусских и сродных народных песен.

19. А.Н. Нестеров. Религиозно-мифологическое мировоззрение древних славян. - М., 1992.

Литература, рекомендованная для обучающихся

1. Г.И. Данилова Искусство: Вечные образы искусства. Мифология 5 класс. Москва, Дрофа, 2013г
2. Г.И. Данилова Искусство: Вечные образы искусства. Библия. 6 класс Москва, Дрофа, 2014г
3. Г.И. Данилова Искусство: Мир и человек в искусстве. 7 класс Москва, Дрофа, 2014г
4. Г.И. Данилова Искусство: Виды искусства. 8 класс Москва, Дрофа, 2014г
5. Г.И. Данилова Искусство: Сотружество искусств. 9 класс Москва, Дрофа, 2014г

Темы проектов:

1. Рождение Гефеста.
2. Вулкан – огненная стихия (римская мифология).
3. Бог, покрытый потом (греческая мифология).
4. Мастер – золотые руки.
5. Атрибуты Вулкана.
6. Божественный кузнец. Жизнь Гефеста на Олимпе.
7. Бог Световид (исследовательский проект).

Темы творческих работ

I. Картина, или поделка на тему «Мой Прометей»

II. Экскурсия по туристическим местам Греции, связанным с мифом об Афине:

1. Афины – город мира.
2. Божественная Афина (инсценировка мифа).
3. Парфенон. Творения Фидия.
4. Гнев и мудрость Афины (миф об Арахне, Марсий).

III. Рисунок к наиболее понравившемуся мифу, связанному с богиней Афиной.

IV. Видение мифа об Орфее: рисунок, открытка, коллаж, поделка и др.

V. Сочинение «Тайна созвездия Большой Медведицы».

VI. Сочинение-описание по картине Микеланджело «Вакх» или картине Диего Веласкеса «Триумф Вакха» (по выбору).

VII. Экскурсии по музеям.

VIII. Изобразить сцену народных гуляний, связанных с культом бога Велеса (Масленица и т.д.)

IX. Рисунки, поделки для выставки «Древнегреческая мифология».

X. Фотовыставка авторских работ, акварельных работ «Этот удивительный сказочный мир», открыток «Удивительное рядом», коллажей и т.д.

Темы диспутов (конкурсов):

- Нас приглашает в гости Прометей (Афины, Парфенон и т.д.) .....
- Заимствованные слова? А я и не заметил!
- Что мы знаем о божественных культах и ритуалах?
- Крылатые выражения - такие древние и современные.
- Музы Парнаса: 9, а кто 10-й? (современное искусство).
- Чем страна Греция привлекает туристов?
- Почему мифы Греции «живут» в наши дни?
  - Греческие боги-разрушители и боги-созидатели (противоречивый образ - например, «Аполлон - смертельная красота»)

