

Рабочая программа к элективному курсу «Мировая художественная культура»

10-11 класс

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные

1. Проживание художественного образа.
2. Освоение художественного наследия (познание культуры своего народа).
3. Становление гуманных ценностных ориентиров.
4. Формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культуры.
6. Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные

1. Целеполагание своего обучения; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; самоконтроль и самооценка своей учебной деятельности.
2. Готовность слушать собеседника и вести диалог.
3. Готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оцениваемые события.
4. Овладение начальными сведениями в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности: природных, социальных, культурных.
5. Освоение начальных форм познания и личностной рефлексии.

Предметные

1. Воспринимать произведения искусства.
2. Участвовать в обсуждении произведений искусства, давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры.
3. Различать произведения народных промыслов России и художественных ремесел.
4. Овладеть основами языка декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.
5. Понимать смысл знаков и символов декоративно-прикладного искусства.
6. Понимать соотношение целостности и гармонии между человеком и окружающим миром.
7. Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и изображать предметы различной формы.

8. Моделировать с помощью трансформации природные формы; использовать стилизацию природных форм для создания орнамента.
9. Использовать контраст, композиционный центр, выделять главное.
10. Использовать законы цветоведения при создании предметов декоративно-прикладного искусства (основные и составные, теплые и холодные цвета, контраст и т.д.).
11. Создавать эскизы, моделировать и конструировать предметы быта, здания, одежду.
12. Узнавать характерные черты ярких культур мира (Россия, Древняя Греция, Китай, Япония, Индия, средневековая Европа).

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 класс

Вводный урок. Понятие художественной культуры. Возникновение слова культура (лат. возделывание). Культура и натура. Натура как мир природный, не зависимый от человека. Культура как воздействие человека на природу (природу). Материальная культура (техника), усиливающая телесные способности человека. Интеллектуальная культура (наука) как приложение умственных способностей человека. Художественная культура (искусство) как выражение эмоциональных переживаний человека. Разнообразие мира искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, музыка, танец, театр, кино, фото, дизайн). Изобразительные виды искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика).

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций. (4 часа)

Искусство первобытного человека. Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный образ как средство отражения и познания окружающего мира. Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи. Первые произведения скульптуры. «Палеолитические Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы плодородия. «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания): динамизм сцены охоты человека на оленей, разнообразие ракурсов. Особенности художественного языка изображений в эпоху неолита. Керамическая пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров. Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и кромлехи. Стоунхендж (Великобритания) — выдающийся памятник мегалитической архитектуры. Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия — основные музыкальные элементы, сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы. Музыкальный комплекс из костей мамонта (с. Мезин в Черниговской обл. в Украине). Предпосылки возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-

заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды театрального искусства.

Художественная культура Древней Передней Азии. Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности*: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурба-нипала — первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как выдающийся памятник мировой литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и могущества человека — ведущая тема искусства. Архитектура

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

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

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

Искусство Древнего Египта. Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение пирамид, история их возведения и исторические свидетельства. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма. Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.

Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики (фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов, знаковая выразительность силуэтов). Особенности изображения бога, фараона и человека. Статуя фараона Аменхета III как пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный портрет писца

Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями. Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. Картера. Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атому», образ Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный шедевр мирового искусства.

*Музыка, театр и поэзия**. Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные инструменты (арфы, флейты, систры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в жизни древнеегипетского общества.

Художественная культура Мезоамерики. Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства. Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение. Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя Коатли-куэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства. Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый комплекс в городе Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения — дворец и ступенчатая пирамида Надписей. Шедевры декоративного убранства и их символический смысл. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники, скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору). Художественная культура инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства.

Раздел 2. Художественная культура Античности. (5 ч)

Эгейское искусство. Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические рельефные изображения. Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения детей, театральные представления и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры. «Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — прославленные шедевры фресковой живописи. Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в вазе «Осьминог». Значение эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой художественной культуры. Архитектурный облик Древней Эллады. *Архитектура архаики: греческая ордерная система**. Становление демократических городов-государств и их влияние на развитие храмового зодчества. «Прочность, польза и красота» (формула Витрувия) — главные принципы греческих архитекторов. Создание ордерной системы и ее воплощение в культовых сооружениях. Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла — золотой век Афин». Акрополь — общественный и культурный центр греческого государства. Асимметричность композиции ансамбля. Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величественных украшений Акрополя. Парфенон — архитектурный центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные украшения, фриз, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей (обобщение ранее изученного). *Архитектура эллинизма.* Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов общественных сооружений (библиотек, музеев, гимназий). Возведение «чудес света» — Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного воплощения. *Изобразительное искусство Древней Греции.* Скульптура и вазопись архаики. Курсы и коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок. Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки. Евфроний

и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи. Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного стиля. «Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи. Расцвет искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол»). «Дорифор» — скульптурный «канон» Поликлета. Творения Праксителя («Афродита Книдская»), Лисиппа («Геракл, борющийся со львом») и Леохара («Аполлон Вельведерский») — по выбору. Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской, мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета.

Искусство Древнего Рима.

Архитектурные

достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — величественный памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Весты на Бычьем рынке. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех ордоров, скульптурные украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения). Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы. *Изобразительное искусство Древнего Рима.* Римский скульптурный портрет — одно из главных достижений римской художественной культуры (обобщение ранее изученного). История создания римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека. Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых людей («Сириянка»). Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпеи и Геркуланума (по выбору). Великолепия декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые композиции виллы Мистерий в пригороде Помпеи. Праздничные шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных персонажей.

Ораторское искусство, театр и музыка Античности. Ораторское искусство Античности. Сократ. Платон. Аристотель. Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного).

Трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга. Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний. Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности. Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий — воспитатели афинского общества. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Искусство катарсиса. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность и экзотичность (обобщение ранее изученного). Музыкальное искусство Античности. Греческие мифы о рождении музыки (обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная, гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных произведений. Популярные музыкальные инструменты (формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки. Основное назначение музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов, певцов и кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных, застольных, свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян.

Раздел 3. Художественная культура Средних веков. (12 часов)

Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи для русской культуры. Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Духовная основа многонациональной культуры. *Достижения архитектуры.* Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма. Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологии и разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии. Византийская духовная культура. *Искусство иконописи.* История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богородицы. «Владимирская Богородица» — прославленный шедевр

мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее изученного). *Музыкальная культура*. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон - музыкально-поэтическая композиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма.

Архитектура западноевропейского Средневековья. Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества. Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура, особенности освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Замки феодалов — оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, сложность его планировки. Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы— центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций (обобщение ранее изученного). Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов. *Изобразительное искусство Средних веков*. Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций. Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе», ее символическое звучание. Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок (обобщение ранее изученного). «Всадник» собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и переживаний. Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. «Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богородица в облике царицы с младенцем Христом на коленях», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита (обобщение ранее изученного).

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма, ее возникновение и популярность в Средние века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действия, использование

технических приспособлений. Условный характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действия из храма на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений. Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл. Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость любви, очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера (по выбору).

Архитектура

Киевской Руси. История развития художественной культуры средневековой Руси: ее теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими событиями. Развитие и творческое переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы. Создание самобытных памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. Мировое значение древнерусского искусства. Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое величие, строгая простота и л симметричность объемов. Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, декоративное украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой Софии как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской Руси.

Изобразительное искусство Киевской Руси. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское содержание. Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас

Нерукотворный» и «Ангел Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени). Развитие русского регионального искусства. Ослабление власти киевского князя и дробление Древнерусского государства на мелкие и удельные княжества.

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

Владими́ро-Сузда́льского княжества. Характерные особенности храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. Икона «Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений. Развитие русского регионального искусства. *Искусство Московского княжества.* Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Начало каменного строительства. Возведение белокаменного Кремля. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного). *Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства.* Создание архитектурно художественного ансамбля Московского Кремля. Успенский собор — главное украшение «первопрестольной» и образец для возведения соборных храмов. Новизна архитектурного решения итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Храмы Соборной площади Московского Кремля. Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение фресковых росписей храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление Богородицы. Искусство периода утверждения русской государственности. Москва (Третий Рим) как центр

христианского мира. Присоединение новых земель, рост городского строительства, поиск новых архитектурных решений. Москва — крупнейший центр общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из высших достижений русских зодчих. Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи). *Искусство России на пороге Нового времени. XVII век — эпоха крутого перелома в отечественной истории и развитии художественной культуры.* Вопрос о канонизации культового зодчества. Возведение Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные особенности архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях. Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений северных земель и дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Изменения в изобразительном искусстве и их отражение в творчестве Симона Ушакова. Искусство парсуны. *Театр и музыка Древней Руси.* Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действия — истоки русского театра. Общий характер первых придворных постановок. Школьный театр и творчество Симеона Полоцкого. Театр Димитрия Ростовского. Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, посвященные церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и добротинство» — главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов (обобщение ранее изученного). Скоморохи — странствующие актеры и музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры (обобщение ранее изученного).

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока. (5 ч)

Художественная культура Индии. Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и символический смысл. Синтез архитектуры и пластики, нашедший поглощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики. Пещерпи о храмы для моления (чайтъя) как культовые сооружения буддизма. Чайтъя в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре — шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства. *Изобразительное искусство.* Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата» и «Рамааяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса. *Музыка и театр.* Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, героические

подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца. Искусство индийского танца

Художественная культура Китая. Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена — шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине (Запретный город). Храм Неба. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство*. Скульптура Китая. Характерные особенности китайской скульптуры. Погребальный комплекс в провинции Шэньси. «Терракотовое» войско императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лун-мэнь — величественный символ буддизма. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пей-иаж («горы — воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи (обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности. Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного).

Искусство

Страны восходящего солнца (Япония). Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее изученного). Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. Оборонительный замок в Химед-зи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество внешнего облика. Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней Рёандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной (обобщение ранее изученного). *Изобразительное искусство**. «Укиё-э» — одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в жизни природы и человека — главная задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Ка-сен», художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее изученного). Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи, тончайшие ювелиры

и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы Комати резчика Сюдза-на, глубокое проникновение во внутренний мир героини.

Художественная культура исламских стран. Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сарай, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Ми-марет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр мирового зодчества. Особенности изобразительного искусства*. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение ранее изученного). Литература и музыка*. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубай Омара Хайяма (по выбору). Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее изученного).

Раздел 4.

Художественная культура Возрождения. (8 часов)

Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Джотто — «лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Фреска «Обмакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции. Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела. «Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение пространства по законам перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со сатиром» (там же), особенности ее композиционного решения, общечеловеческий

смысл произведения (обобщение ранее изученного). «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. Творчество Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. Картина «Битва при Сан-Романо» — результат тщательных математических расчетов художника. Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Федерико да Монтефельтро» Пьеро Делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа. В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медной лью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «постывший орнамент отчаяния и скорби». Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби. *Архитектура итальянского Возрождения*. Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Сан-та-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Ло-ренцо — гениальное творение Брунеллески (по выбору). Великие архитекторы эпохи Возрождения. Творения Леона Баттиста Альберти: новая трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции). Донато Браманте — основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария дела Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темплетто, Рим). Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме. Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии. Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и праздничность здания. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции. Титаны Высокого Возрождения. Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека.

Титаны

Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постигание универсальных

законов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария дела Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного). «Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным языком искусства. Титаны Высокого Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного). Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всепоглощающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора Святого Петра в Риме. Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного). Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору). Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджео Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).

Мастера

венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. Джованни Беллини — основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения. Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по выбору). Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения. Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору). «Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой» трагический разлад души героя,

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

Искусство Северного Возрождения.

Ренессанс

в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие декоративных украшений. Замок Фонтенбло — загородная резиденция французских королей. Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внешний облик городского дома бюргера. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ванн Эйки — основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ванн Эйка — главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогирван дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих чувств (обобщение ранее изученного). Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ванн Эйка, Хугован дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогирван дер Вейдена, мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении фактуры предметов. Искусство Северного Возрождения. В мире фантазмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение темы людской глупости и греха. Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. Оригинальность композиционного и колористического решения. Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста» (обобщение ранее изученного). Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых людей. Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное

зрелище «всемирной лени». Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня», «Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» (обобщение ранее изученного). Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка «Художник и знаток». Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет Освальда Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по выбору). Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры. «Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее изученного). Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору).

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ванн Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее начало музыкальных сочинений. Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орlando Лассо. Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой природы. Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская камерата и ее роль в становлении оперного искусства. Итальянская комедия дель арте*. История возникновения и значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действия. Спектакли комедии дель арте — синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга. Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действия. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства (обобщение ранее изученного).

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Тема раздела	Количество часов
1	Вводный урок	1
2	Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций	4
3	Художественная культура Античности	5
4	Художественная культура Средних веков	12

5	Художественная культура средневекового Востока	5
6	Художественная культура Возрождения	8
	Итого	35

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

11 класс

Раздел 1.

Художественная культура 17- 18 века (19 ч)

Стилевое многообразие 17-18 веков. Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина мира. Характерные черты искусства маньеризма. Классицизм как художественное воплощение идей просвещения. Происхождение термина «рококо». Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Оформление площади перед собором святого Петра в Риме. Архитектурные творения Ф. Б. Растрелли в Санкт– Петербурге и его окрестностях. «Дивное узорочье» московского барокко. Изобразительное искусство барокко. Скульптура и живопись барокко, основная тематика и её художественное воплощение. П.П. Рубенс – «Король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Характерные особенности живописной манеры. Мифологические и Библейские сюжеты и образы в произведении Рубенса. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Идеи величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля. Прогулка по Версалю. Архитектурные творения К. Рена. Собор Святого Павла. Шедевры классицизма в архитектуре России «Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов и М.Ф. Казаков). Дом Пашкова, дворцовый ансамбль в Царицыно-лучшие творения В.И. Баженова. Проект здания Сената в Кремле. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, единство композиции. Адмиралтейство Захарова. Символические скульптурные украшения Щедрина. Казанский собор Воронихина. Изобразительное искусство классицизма и рококо. От классицизма к академизму в живописи. Пуссен, как основоположник классицизма. Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его произведений. Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров голландской живописи и её знаменитые мастера. Творчество Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики произведений. Русский портрет 18 века. Шедевры русских композиторов портретистов: Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: Б. К .Растрелли, Ф. И .Шубин, М. И. Козловский. Музыкальная культура барокко. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных школ в Италии и их выдающиеся мастера. Высший расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Многогранность разнообразие творческого наследия композитора. Композиторы Венской классической школы Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма. Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Л.В. Бетховен: путь от классицизма к романтизму. Театральное искусство 17-18 вв. Западноевропейский театр барокко, его особенности, цели и задачи. Золотой век французского театра

классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. Мольер – создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества Пути развития русского драматического театра. Театр Кадетского сухопутного Шляхетного корпуса. Любительский театр Морского кадетского корпуса. Раздел 2.

Художественная культура 19 века(5ч.)

Романтизм как художественный стиль эпохи конца 18 – начала 19 в. «Путь к свободе через красоту» Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Значение романтизма для дальнейшего развития мировой художественной культуры. Герой романтической эпохи в творчестве Ф. Гойи, Э. Делакруа, О.А. Кипренского и К.П. Брюллова. История глазами романтиков. Образ моря и моряка как в русском романтическом искусстве. Живопись Айвазовского и Боголюбова. Пейзажная живопись. Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины жизни в творчестве Г. Курбе, О. Домье, художников - передвижников: И.Е. Репина, В.И. Сурикова. Мастера реалистического пейзажа. Батальная живопись В. Верещагина. История и реальность. Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в произведениях Э. Дега, О Ренуара. Постимпрессионизм В Гога, Сезанна, П. Гогена. «Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и реформатор театральной сцены. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Русский театр второй половины 19 – первой половины 20 века. Система Станиславского. Русская музыка романтизма. Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Морские романсы Н. Гурилева. Композиторы «Могучей кучки»: М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М. П. Мусорский, Н.А. Римский –Корсаков. Многообразие творческого наследия П.И. Чайковского.

Раздел 3. Художественная культура 20 века (10 часов)

Русский театр романтизма и его знаменитые актёры (П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин). М.С. Щепкин – выдающийся актёр и реформатор русской театральной сцены. «Русский национальный театр» А.Н. Островского. Особенности театра А.П Чехова. Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М.А. Врубеля и В.Э. Борисова–Мусатова. Модерн – «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. Идеи и принципы архитектуры начала 20 в. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ф.Л. Райт, О. Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф.О. Шехтеля. Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин – основоположник живописного конструктивизма. Традиция символизма и романтизм в творчестве А.Н. Скрябина. Многообразие творческого наследия С.В. Рахманинова и И.Ф. Стравинского. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и А.Г. Шнитке. *Основные пути развития зарубежного театра.* Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты п Брука. Зарубежный театр последних лет. К.С. *Основные пути развития русского театра.* Станиславский и В.И. Немирович – Данченко как основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». Театральный авангард. Мастера современного отечественного театра.

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л.и О. Люмьер. Творчество Ж. Мельса. Выдающиеся достижения американского кино. Выразительные возможности первых шедевров немого Ч.С. Чаплина – великий комик мирового экрана. Киноискусство А.А. Тарковского, Э.А. Рязанова. Лента Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари». Поиски нетрадиционных подходов Луиса Бунюэля. Художественно-эстетические традиции Военно-морского Флота. Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и творческих заданий.

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Тема раздела	Количество часов
1	Художественная культура XVII-XVIII вв.	19
2	Художественная культура XIX в	5
3	Художественная культура XX в.	10
	ИТОГО	34