

Негосударственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «ЧаШа»

Приложение № 25
ООП ООО НОУ СОШ «ЧаШа»

Принята педагогическим советом
Протокол № 1 от 30.08.2017 г.
Утверждена приказом
№ 90 от 01.09.2017г.

**Рабочая программа
курса внеурочной деятельности «Шедевры мировой культуры»
Направление: общекультурное**

5 – 9 классы

1 час в неделю, 35 в год в 5-8 классах, 34ч. в 9 классе

Всего за уровень 174 ч.

Автор-разработчик

Учитель ИЗО, МХК Блинова Н.А.

Обнинск

2018

Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе программы Рапацкой Л.А. «Мировая художественная культура (Программы курса МХК, 5 - 9 классы. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2010).

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере познания шедевров мировой художественной культуры обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.

Возникшая в XX в. и построенная на принципах коммерциализации, тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности человечества.

Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.

У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет обучающимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, география...)

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, опираясь на какую систему ценностей, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в сознании. Развивающий потенциал данной программы состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности обучающихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. Практическая деятельность обучающихся в рамках реализации программы позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Цель программы: формирование у обучающихся способности управления культурным и эстетическим пространством своего существования в процессе изучения, исследования и создания моделей шедевров мировой и российской культуры.

Задачи курса:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской художественной культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран;
- выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о художественной картине мира разных эпох;

- познакомить обучающихся с творцами художественных произведений, оставившими наиболее
- заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной;
- проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, архитектуры,
- живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности и духовно-
- нравственной ценности художественных образов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа курса внеурочной деятельности «Шедевры мировой культуры» нацелена на реализацию основной образовательной программы основного общего образования. При реализации программы обучающиеся познакомятся с выдающимися достижениями искусства народов мира в различные исторические эпохи. Данная программа не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать основные художественные идеи эпохи.

В программе выдерживается логика исторического линейного развития от культуры древности до культуры XXI века с акцентом на «межвременной диалог» различных культур.

Развивающий потенциал состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности обучающихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей.

Курс позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как "мир миров", в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие обучающихся в современном культурном процессе.

В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Формы и режим занятий.

Базовые формы учебных занятий: информационные (беседа, лекция), групповые (реализация проектов), художественные образовательные события.

Информационные занятия предполагают беседы и лекции. Фронтальная беседа — специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция — представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов на какой-либо вопрос.

Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации.

Проектная деятельность осуществляется в рамках VCT-проектов, важными компонентами которой являются как создание творческого объекта, так и формирование у обучающихся коммуникативных УУД.

Художественное образовательное событие - акт художественного творчества, выносимый на публичное рассмотрение с образовательными целями.

Педагогические принципы и подходы

Программа «Шедевры мировой культуры» основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного познания школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.

Принцип культуросообразности предполагает, что духовная деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.

В соответствии с принципом культуросообразности перед педагогом стоит задача введения юных людей в различные пласты художественной культуры этноса, общества и мира в целом. Необходимо, его духовная деятельность помогала растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в окружающем его мире.

Принцип коллективности в культурологическом аспекте предполагает, что художественное воспитание и образование даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации.

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе взаимодействия педагога и обучающихся в художественной деятельности, содержанием которого является обмен эстетическими ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также совместное продуцирование художественных ценностей.

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия.

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству).

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел - реализация - рефлексия. В ходе

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.

Проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как:

- коммуникабельность - лёгкость вступления в межличностное общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия;

- самостоятельность- независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения;

- организационная и управленческая компетентность - знания, опыт по образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи;

Принцип поддержки самоопределения воспитанника включает процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности.

Предпосылками формирования способности эстетического самоопределения у подростка служат обострённость (на фоне полового созревания) восприятия эстетического и возрастная сензитивность к самоопределению. Приобретение подростком опыта самоопределения происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания произведений искусства.

Результаты обучения

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира;

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности;

— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе

уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности обучающихся, и отражают умения:

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;
- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;
- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);
- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума;
- эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;
- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценка художественных явлений действительности во всем их многообразии;
- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и другое; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;
- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;
- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;
- иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни,

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;
- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5 класс.

ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. Что такое «художественная культура».

Художественная культура «актуальная» и «сохраняемая». Произведения искусства - основа художественной культуры. Культура ушедших эпох: что мы знаем о ней? Почему не стареют произведения искусства далекого прошлого. В чем «секрет» их красоты. Какие настроения, мысли, чувства передают из поколения в поколение великие творения художественной культуры человечества?

Тема 2. Виды искусства - единая семья.

Взаимодействие разных искусств - основа исторического развития художественной культуры. Роль литературы и музыки в образовании синтетических видов искусства. Опера. Балет. Архитектура. Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 3. Первобытные художники Земли.

Общность духовных исканий человечества в древности. Памятники первобытной художественной культуры: о чем они свидетельствуют? Единение образов человеческого и природного мира в первобытном искусстве. Причины появления искусство. Синкретизм художественной культуры древних.

РАЗДЕЛ I. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Тема 4. Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти.

Вера в бессмертие человека — основа духовной жизни Древнего Египта и египетской художественной культуры. Устойчивость художественных образов в искусстве Египта. Социальная основа заупокойного культа, обожествление власти фараона.

Символическое воплощение вечного миропорядка жизни и смерти в образе пирамиды. Пирамида фараона Джосера (зодчий Имхотеп). Пирамида фараона Хеопса в Гизе.

Заупокойный храм фараона Хефрена. Храм Амона в Луксоре. Храмовый комплекс в Карнаке. Росписи и рельефы храмов и пирамид. Египетское изобразительное искусство о музыке и музыкантах.

Скульптура, воплощение в ней представлений о красоте человека (скульптурные портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити). Канонические традиции многовекового египетского искусства: статичность, грандиозность, абстрактность, условность, символичность; их взаимосвязь с магическими основами духовной культуры древних египтян.

Тема 5. Художественная культура Двуречья

Мифологические природопоклоннические основы шумерской, ассирийской и вавилонской культуры. Храмовая архитектура. Древнеассирийский эпос (сказания о Гильгамеше).

Искусство древнего Вавилона. Вавилонская башня, ее история в Библии.

Тема 6. Могучий духовный дар народа Древней Индии
Воплощение древних мифологических представлений о мироздании в художественной культуре Индии. Зарождение буддизма — древнейшей мировой религии. Канонические традиции раннего буддистского искусства. Изображение Будды.

Тема 7. Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая)
Ритуальный характер художественной культуры Древнего Китая. Языческий культ Неба и Земли. Весенние и осенние народные праздники. Царь как потомок царя Неба и главный жрец.
Великие мыслители: Лао-Цзы и Конфуций. «Книга песен».
Художественный образ Великой китайской стены. «Глиняная армия» Цинь Шихуанди.

РАЗДЕЛ II. У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ)

Тема 8. На пороге античности
Памятники крито-микенской художественной культуры (архитектура, изобразительное искусство, мифология). Дворец в Кноссе. Миф о Тесее; легенда и реальность. Микены. Львиные ворота. Золотые маски.

Тема 6. Очеловеченные боги (мифы Древней Греции)
Представления древних греков о строении мироздания. Мифология, ее роль в жизни греков. Бессмертные обитатели Олимпа. Зевс, Посейдон и Плутон — властители мира. Воплощение в мифах ростков самосознания человека - творца, победителя природы и враждебных человеку сил. Образ Геракла. Музы - покровительницы искусств.

Тема 9. Античное зодчество: логика прекрасного
Древнегреческая архитектура. Древние храмы, сближение мира Олимпа и мира смертных людей. Красота древнегреческих храмов, строгая пропорциональность, соотнесенность деталей и целого. Архитектурный ордер: дорический, ионический, коринфский стили. Ансамбль афинского Акрополя. Парфенон. Пропилеи. Храм Ники Аптерос. Мастер Фидий. Синтез искусств в античном храме.
Значение музыки. Древнегреческие музыкальные инструменты.

Тема 10. Культ земной красоты (античная скульптура)
Значение скульптуры в художественной культуре Древней Греции. Эволюция скульптуры, поиск художественных средств воплощения реальных человеческих образов. Основные этапы развития античной скульптуры — архаика, классика, эллинизм. Архаичные скульптуры, загадка улыбок курсы и коры. Открытие закономерностей строения человеческого тела в классической античной скульптуре.
Творчество Мирона («Дискобол»), Фидия (скульптурная группа фронтона Парфенона «Мойры»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисием», «Отдыхающий сатир»), Лисиппа (скульптурные портреты Александра Македонского, Еврипида). Поздняя греческая скульптура («Ника Самофракийская», «Афродита Милосская»). Скульптурная группа «Лаокоон» (Агесандр, Атенодор, Полидор). Скульптор Скопас («Менада»).

Тема 11. В древнегреческом театре
Эволюция театра: от магического действия в честь бога Диониса к театральному спектаклю - произведению искусства. Афинский театр, его общественное и эстетическое предназначение.
Рождение трагедии в творчестве Эсхила. Трилогия о Прометее - гимн человеку, восставшему против Судьбы. Образы трагедий Софокла и Еврипида (по выбору)

учителя).

Рождение комедий Аристофана, отрывки из его комедий «Облака», «Лягушки» (по выбору учителя). Воспитательная роль театра. Музыка в театре. Теория воспитательного воздействия музыкальных ладов на человека.

Тема 12. Форумы Рима: прославление могущества великой империи.

Становление художественной культуры Римской империи, ее идеологические основания. Взаимосвязь художественных традиций с искусством Древней Греции. Искусство этрусков.

Пантеон. Римский форум. Форумы Цезаря и Траяна. Колизей. Триумфальные арки Рима. Арка Тита, ее скульптурные украшения.

Римский портрет — путь к реализму в искусстве. Капитолийская волчица - символ «вечного города» на семи холмах. Памятники ранней христианской иконописи в катакомбах Рима — живое свидетельство связи древней и христианской художественной культуры.

Итоговая конференция «Волшебная сила искусства» (2 часа)

6 класс.

РАЗДЕЛ I. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК: КРАСОТА И ПОЭТИЧНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Тема 1. Художественное наследие «страны волшебного лотоса» (средневековая Индия)

Культ прекрасного в культуре средневековой Индии, ее своеобразие и экзотичность. Буддизм и индуизм - основа развития средневекового искусства Индии. Храмовая архитектура. Красочность и декоративность убранства храмов. Музыкальное искусство, ритуальный и бытовой смысл индийских народных танцев (взаимосвязь пения, движения, жестов, костюмов, косметики и др.).

Влияние мусульманских художественных традиций на средневековое искусство Индии. Мавзолей Тадж-Махал в Агре — памятник любви и красоте. Волшебный мир индийской миниатюры. Условность и каноничность в изображении мифологических персонажей и образов природного мира.

Индия в представлениях русских путешественников и художников (А.Никитин. «Хождение за три моря», Н.А. Римский-Корсаков. Ария Индийского гостя из оперы «Садко». Индия в творчестве Н.К. Рериха).

Тема 2. Художественная культура средневекового Китая: изысканность и простота
Сохранение религиозных традиций древности в художественной культуре средневекового Китая. Китайские иероглифы как символика миропонимания. Художественная ценность иероглифов. Особенности архитектурных памятников средневекового Китая. Отражение в зодчестве представлений об иерархии Вселенной и божественной власти императора. Императорские дворцы. Значение искусственных водоемов и садов в оформлении городского пространства. Развитие поэзии, ее философская лаконичность и миниатюризм. Поэзия Ван Вэя. Особенности китайской живописи. Живопись на шелке - высокохудожественная национальная традиция. Образы животного мира, цветов, птиц, людей в контексте сложившегося художественного канона (повторяемость и узнаваемость). Китайские музыкальные инструменты. Китайский средневековый театр. Сохранение и развитие традиционной китайской художественной культуры в наши дни.

Тема 3. Художественная культура Страны восходящего солнца.

Самобытность художественной картины мира, созданной японским народом.

Влияние китайских традиций на становление профессионального искусства Японии.

Буддийские храмы.

Значение древнего самурайского кодекса чести для развития духовно-нравственных основ художественного творчества. Искусство единоборств, их ритуальное и эстетическое значение.

Искусство пейзажного сада. Древний культ камней, деревьев, цветов. Чайная церемония, ее эстетическое значение. Искусство икебаны. Средневековая замковая архитектура.

Классический музыкальный театр но. Театр кабуки. Древние культурные традиции в сочетании с японским «экономическим чудом» в наши дни.

Тема 4. Арабский Восток: волшебная сказка орнамента

Роль ислама в развитии средневековой художественной культуры народов

Арабского Востока. Мечеть, ее религиозное предназначение и архитектурные особенности. Разнообразие форм мечетей. Мечеть Омара в Иерусалиме. Минарет.

Орнамент как один из ведущих видов художественного творчества. Высокое развитие средневековой литературы. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Образ Шехеразады.

Персидская поэзия. Рубай Омара Хайяма (по выбору учителя). Арабский Восток в русском искусстве (Симфоническая картина «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова)

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ: ОТ ПОЗНАНИЯ БОГА К ПОЗНАНИЮ ЧЕЛОВЕКА

Тема 5. Средние века — путь к общности европейских художественных традиций.

Роль догматов христианской церкви в развитии новой художественной образности искусства европейских стран. Средневековый художник, гимнограф, зодчий, скульптор - выразитель канонических установок и норм «духовной красоты».

Монастыри и храмы — центры развития искусства. Становление новых жанров и новых средств художественной выразительности.

Эпические поэмы Северной Европы («Песнь о Нибелунгах»). Идеалы рыцарства.

Расцвет поэзии. Городская музыкальная культура. Странствующие поэты-музыканты.

Поэзия вагантов, трубадуров, мейстерзингеров, миннензингеров (по выбору учителя). Франсуа Вийон.

Музыка в христианском храме. Григорианский хорал, гимны, псалмодия.

Невменное письмо. Месса, ее духовное значение. Рождение раннего многоголосия.

Символический смысл средневековой музыки.

Высокий расцвет архитектуры в эпоху средневековья. Символическое значение христианского храма. Грандиозность форм романского стиля в зодчестве. Синтез архитектуры и скульптуры в храме. Замки феодалов. Замок Алькасар в Севилье (Испания). Вормский собор (Германия). Собор св. Марка в Венеции (Италия). Церковь Нотр-Дам в Пуатье (Франция). Соборный комплекс в Пизе (Италия).

Средневековая живопись — новое понимание изобразительности и выразительности художественного образа. Фрески церкви Сен-Савен в Пуату (Франция).

Застывшие образы «пламенеющей готики». Торжество вертикальных линий — символ величия духовной идеи христианского храма. Шедевры готической архитектуры.

Собор Парижской Богоматери. Собор в Реймсе. Собор в Кельне. Собор в Милане.

Уникальные витражи капеллы Сен Шапель в Париже. Готическая архитектура — предвосхищение радостного мировосприятия в искусстве Возрождения.

Тема 6. Италия — родина идеалов Возрождения.

Предпосылки итальянского Возрождения. Человек — хозяин своей судьбы как новый образ искусства. Гуманизм: идеалы и реальность. Воскрешение античных представлений о красоте и гармонии внешнего мира. Стремление к реализму в художественном обобщении действительности. Развитие новых светских жанров искусства.

Предвозрождение (Проторенессанс) в Италии. Скульптор Никколо Пизано.

Флорентийские гуманисты. Данте, Петрарка, Боккаччо — предшественники идей Возрождения. Джотто — первый из титанов новой плеяды художников. Фрески Джотто («Поцелуй Иуды»). Выдающиеся достижения флорентийского мастера Филиппе Брунеллески (купол собора Санта-Мария дель Фьоре, Воспитательный дом во Флоренции). Дворцы Флоренции. Палаццо Питти.

Возрастание роли изобразительного искусства в эпоху Возрождения. Живопись Мазаччо («Троица» — фреска церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции). Скульптуры Донателло («Давид»).

Расцвет изобразительного искусства во второй половине XV в. Лирический идеал красоты. Фра Филиппо Липпи («Мадонна с младенцем и двумя ангелами»), Пьетро Перуджино («Мадонна с младенцем»). Утонченность образов Сандро Боттичелли («Благовещение», «Рождество», «Рождение Венеры», «Весна»).

РАЗДЕЛ III. ВИЗАНТИЯ

Тема 7. Византия — центр развития православия.

Рождение традиции православной храмовой культуры, ее христианский духовный смысл. Базилика.

Тема 8. Гармония боговдохновенных образов (художественная культура Византии)

Традиции канонической художественной культуры Византии. Взаимодействие образного мира архитектуры, живописи, музыки, слова в православном храме. Зодчество. Крест как основа формы крестовокупольного православного храма. Символика обращенности храма на восток. Софийский собор Константинополя.

Рождение иконы. Иконопись монументальная (мозаика, фреска) и станковая.

Духовный смысл иконы. Сюжеты икон. Образы Христа Спасителя и Богоматери.

Особенности средств художественной выразительности (плоскость, символика формы и цвета). Монументальная живопись в церкви Сан-Витале в Равенне (фрески).

Православные песнопения, их строгое одноголосие, отсутствие инструментов в храме (в отличие от католических храмов, где есть орган). Роман Сладкопевец (Мелод) и Иоанн Дамаскин - великие гимнографы и теоретики православного пения.

РАЗДЕЛ IV. ЯЗЫЧЕСКАЯ РУСЬ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПОЗНАНИЮ МИРА

Введение

Исторические сведения о древнейших памятниках древнеславянской культуры.

Первобытное синкретическое искусство. Особенности мифологических представлений о мире, магические действия.

Тема 9. «Детство» древнерусской художественной культуры

Особенности славянских языческих верований, культ природы. Персонификация природных сил и животных в представлениях древних славян. Памятники языческого культа.

«Пляшущие идолы» — загадки древних религиозных таинств. Поклонение красоте родной природы и культ матери-Земли как устойчивые символы славянского древнего искусства. Обряды славян-язычников. Народный календарь. Его связь с сельскохозяйственными работами. Древний календарно-обрядовый фольклор. Синкретическая природа народного обряда, синтез музыки (пения), движения, танца, жестов, драматического действия.

Осенние обряды. Живые песни. Зимние обряды и обычаи. Праздник Масленицы.

Весенние обряды, закликание Весны. Песни-веснянки. Летние календарные обряды, хороводные песни.

Славянский фольклор - один из источников самобытности

русской художественной культуры более поздних эпох. Древние песни в русской музыке

(сцена «Проводы Масленицы» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»). Образы славянской древности в живописи (Н.К. Рерих. «Город строят»).

Тема 10. Былинные богатыри и развеселые скоморохи

Былины - синтетический литературно-музыкальный жанр древнего русского искусства. Баян - слагатель былин. Герои былин - русские богатыри, защитники Родины (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич). Образы русских богатырей в искусстве (В.М. Васнецов. «Богатыри»; М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Богатырские ворота»).

Новгородские былины. Садко - торговый гость и музыкант. Образ Садко в русском искусстве (Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»).

Скоморохи и скоморошины. Образы развеселых скоморохов в новгородской былине о Госте Терентише. Традиции «смехового мира» (М.М. Бахтин) Древней Руси в искусстве русских мастеров (театр Петрушки в музыке И.Ф. Стравинского «Петрушка»: «Русская пляска»).

РАЗДЕЛ V. КИЕВСКАЯ РУСЬ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЫСОКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Тема 11. Киевская Русь — начало всех начал (выбор веры)

Крещение Руси как событие, определившее культурное развитие русского народа.

«Повесть временных лет» о факторе красоты как главном аргументе выбора православной веры.

Византийская каноническая система на русской почве; начало развития профессиональных храмовых искусств. Литературные памятники Киевской Руси (повторение и обобщение). Жанр жития — возвеличивание духовного подвига. Образы первых русских святых в литературе и живописи («Житие Бориса и Глеба», иконы «Борис и Глеб»). Разграничение понятий «музыка» и «пение» в Киевской Руси.

Памятники архитектуры. Храм Софии Киевской. Внутреннее убранство храма. Фрески. Мозаика «Богоматерь Оранта», ее символика. Мозаики Михайловского златоверхого монастыря. Художественная культура Киевской Руси как источник развития высоких духовно-нравственных традиций национального русского искусства. Образы киевской старины в произведениях русских мастеров («Слово о полку Игореве» и опера А.П. Бородина «Князь Игорь»).

РАЗДЕЛ VI. РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ: ОТ НОВГОРОДСКОЙ К МОСКОВСКОЙ РУСИ

Тема 12. Художественная культура древнерусских княжеств: сохранение духовных ценностей.

Рождение и развитие в древнерусском искусстве идеи объединения русских земель: от «Слова о полку Игореве» к «Слову о погибели земли Русской». Символические образы иконописи мастеров Владимиро-Суздальского княжества. Памятники монументальной архитектуры. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Успенский собор во Владимире. Памятники зодчества Псковской земли. Псковская иконопись, ее напряженный драматизм.

Тема 13. «Господин Великий Новгород»: самобытная красота храмовой культуры.

Диалог творений мастеров-новгородцев с наследием Византии и Киева. Памятники новгородской архитектуры: от подражания к самобытности. Георгиевский собор, построенный мастером Петром. Художественный ансамбль храма Спаса Преображения на Нередице. Шедевры одноглавого каменного зодчества (по выбору учителя). Новгородская икона. Творчество Феофана Грека. Художественное совершенство и высокая экспрессивная духовность его фресковой живописи (фрески храма Спаса

Преображения на Ильине улице). Образ Феофана Грека у древнерусского писателя Епифания Премудрого.

Развитие искусства колокольного звона в Новгороде. Набат. Звонницы. Колокольность как символ Русской земли в искусстве последующих эпох (М.П. Мусоргский. «Борис Годунов». Сцена коронавания; С.В. Рахманинов. Прелюдия до-диез минор; А.В. Лентулов. «Иван Великий. Звон» (прослушивание в классе).

Тема 14. Московская Русь — центр расцвета русских национальных идеалов
Становление Московской Руси. Роль Троице-Сергиевой обители в укреплении основ духовности и нравственности нового русского государства. Сергей Радонежский, его учение о св. Троице. Образ Сергия Радонежского в искусстве (иконография, «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого; М.В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»).

Зримый образ новой государственности — архитектура Московского Кремля.

Художественный облик московских соборов (Успенского, Благовещенского, Архангельского). Колокольня Ивана Великого.

Шатровая архитектура — новое слово в русском зодчестве. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы на Рву).

Тема 15. Андрей Рублев, Дионисий, Епифаний Премудрый, Федор Христианин - великие мастера позднего средневековья.

Позднее средневековье как заключительный этап развития высокой традиции древнерусского профессионального храмового искусства. Творчество Андрея Рублева: легенды и факты. Художественное совершенство икон «звенигородского чина» («Спас», «Апостол Павел»). Фрески Успенского собора во Владимире. «Троица», ее духовный смысл и эстетика образа.

Искусство Дионисия. Ансамбль фресковой живописи храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Икона «Митрополит Алексей». «Музыкальность» иконописи Андрея Рублева и Дионисия.

Сила нравственного примера в произведениях Епифания Премудрого. «Плетение словес» как способ «украшения» образа святого в его житийных сочинениях.

Творчество Федора Христианина (Крестьянина). Расцвет мелодического начала в его песнопениях. Стихиры Федора Христианина.

Итоговая конференция «Шедевры средневекового искусства» 1 час.

7 класс

РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМЕ ТРАДИЦИЙ (XVII в.).

Введение

Диалог «старинны и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII в. Сочетание древнерусского художественного канона с европейскими формами и средствами художественной выразительности. Ситуация «предчувствия» глобальных культурных перемен в жизни России и ее отражение в искусстве.

Тема 1. «Противостояние времен» в русской художественной культуре XVII в. Раскол и его культурные последствия. Творчество протопопа Аввакума («Житие»). Противоположные тенденции в развитии русской словесности. Рождение поэзии, свободной от средневековой нормативности. Обмирщение литературы. Повести XVII в., их герои. Стремление показать внутренний мир человека. Многогранность сюжетов (от

«фаустовской» темы в «Повести о Савве Грудцыне» до сатирической пародии и скоморошины - «Повесть о Шемякиной суде», «Повесть о Фоме и Ереме»). Барочная поэзия С. Полоцкого. Универсальная способность Полоцкого передавать в поэтической форме разнообразие окружающей действительности («Мир сей преукрашенный книга есть велика»).

Тема 2. Живопись: размышления о том, можно ли образ писать «как в зеркале»
Русская храмовая живопись накануне рождения светских жанров. Проникновение жизненных образов в иконопись. Бытовая проблематика фресковой живописи XVII в. («Брак в Кане Галилейской»). Красочность и пышность барокко в новых направлениях иконописи. Творчество П. Чирина («Никита-воин»).
Роль Ушакова в развитии теории объемного изображения персонажей иконописи (икона Ушакова «Спас Нерукотворный», «Троица»). Икона и парсуна: сходство и различие (парсуны «Иван Грозный», «М.В. Скопин-Шуйский»).

Тема 3. Пышность и красочность русского зодчества и музыки
Изменение представлений о райской красоте в русской художественной культуре XVII в. Противостояние канонических традиций и нового, европейского по происхождению, мышления в архитектуре. Идея возведения Нового Иерусалима на р. Истре под Москвой и ее реализация (раннехристианские и самобытно русские черты Вознесенского собора). Великолепие и радостное мировосприятие храмов «московского барокко». Храм Покрова Богородицы в Филях. Храм Рождества Богородицы в Путинках. Привнесение в храмовое строительство идеи прославления новой мощной государственности (церковь Знамения в Дубровицах под Москвой).
Рождение русского многоголосия. Хоровая храмовая музыка. Первый теоретик многоголосной музыки Н.П. Дилецкий. Создатель крупных хоровых концертов В.П. Титов (отрывки из концерта «Христос днесь на Иордан прииде»).
Завершение традиций древнерусского искусства, разделение художественной культуры на храмовую и светскую.

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ВЕК «РАЗУМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Введение

Смена эстетических ориентиров русского искусства в эпоху Просвещения.
Развитие новых светских жанров искусства и светских форм художественной деятельности. Сохранение в новом светском искусстве традиционных духовно-нравственных идеалов и представлений о Любви, Добре, Красоте, Истине.

Тема 4. «Русская европейскость»: образы художественной культуры Петровской эпохи

Начало развития «русской европейскости»; петровские преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как эталон новой культуры. Утверждение идеалов и внесловной ценности личности и практика реального крепостнического государственного устройства России. Противоречия художественной культуры. Идея государственности как доминантная в художественной культуре Петровского времени. Творческое наследие Ф. Прокоповича.

Гуманистическая направленность портретной живописи (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев).

Сочетание древнерусских традиций храмового пения и нового светского музицирования. Распространение светской оркестровой музыки. Жанр канта - отражение пафоса победного шествия новой России («Орле Российский, пусти свои стрелы», навигацкий кант «Буря море раздымает»).

Тема 5. Развитие просветительских идеалов: литература, театр, музыка
Решение в ранней русской поэзии и драматургии нравственных проблем. Гуманизм образов. Рождение русской комедии, творчество Д.И. Фонвизина. Антикрепостнические идеи и рождение крестьянской темы в искусстве. Крестьянские образы в творчестве Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.

Антикрепостнические сюжеты русской комической оперы — нового жанра русского музыкального искусства. Опера В.А. Пашкевича «Несчастье от кареты». Ориентация композиторов на народную песню как главную носительницу национального начала. Первые сборники русских народных песен. В.Ф. Трутовский. Сборник Н.А. Львова и И.Прача — песни, популярные и сегодня («Ах вы, сени, мои сени» и др.). Опера Е.И.Фомина «Ямщики на подставе» («Высоко сокол летает»).
Официальное просветительство: Екатерина II и ее «Наказ». Образ императрицы в произведениях Г.Р. Державина, Д.Г. Левицкого, Ф.И. Шубина.

Тема 6. С-Петербург: величие новой России

Прославление новой России и ориентация на европейские достижения - главные черты русской архитектуры эпохи Просвещения. Принципиальная градостроительная новизна Санкт-Петербурга. Вклад иностранных мастеров в развитие русской архитектуры. Творения Д. Трезини и Ж.-Б. Леблона в начале века. Расцвет санкт-петербургского барокко в творчестве В.В. Растрелли. Дворцы С-Петербурга и его окрестностей. Сочетание парадного блеска и пышности с рациональностью инженерных решений. Умение «вписывать» здание в окружающий ландшафт (Зимний и Екатерининский дворцы, Петергоф). Архитектурные шедевры А. Ринальди (Мраморный дворец). Наследие Д. Кваренги и Ч. Камерона (по выбору учителя).

Крупные отечественные зодчие XVIII в. Строительные сооружения по проектам И.К. Коробова, П.М. Чевакинского, И.Ф. Мичурина, Д.В. Ухтомского. Зодчий И.Е. Старов: строгость классицизма.

Тема 7. Московские зодчие: самобытная трактовка европейских стилей

Вершины архитектурного мастерства. Творчество В.И. Баженова (проект реконструкции Московского Кремля, Дом Пашкова, Дворцовый комплекс в Царицино под Москвой). Уникальное умение мастера сочетать нормы европейского классицизма с образностью самых разных стилей. Проекты М.Ф. Казакова, «Казаковская Москва».

Тема 8. Русский портрет: неповторимость и самоценность человеческой личности

Просветительские идеалы новой светской живописи. Жанр портрета - ведущий в русской художественной культуре эпохи Просвещения. Преломление европейских нормативов классицистского портрета на русской почве. Своеобразие освоения русскими живописцами пространства, его глубины, пропорций человеческого тела. Творчество выдающихся мастеров русского портрета Ф.С Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Серия портретов «смолянок» Левицкого.

Портрет в творчестве скульпторов. Наследие Ф.И. Шубина — галерея реалистических портретов деятелей русской культуры, науки, политической и общественной жизни.

Тема 9. Шедевры храмовой музыки (М.С.Березовский, Д.С. Бортнянский)

Развитие традиций хоровой храмовой музыки в эпоху Просвещения. Жанр хорового многоголосного концерта. Композитор М.С Березовский, концерт «Не отвержи мене во время старости», высокая духовность музыки. Хоровые концерты «Орфея реки Невы» - Д.С. Бортнянского (№ 24, 32). «Херувимская песнь» № 7, ее религиозный смысл, воплощение текста.

РАЗДЕЛ III. БЕССМЕРТИЕ ТВОРЕНИЙ МАСТЕРОВ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Тема 10. Конец XV - начало XVI в. - эпоха рождения творений титанов итальянского Возрождения.

Многогранный художественный и исследовательский дар Леонардо да Винчи. Утверждение человеческой красоты и силы разума в его произведениях. Наследие Леонардо да Винчи: «Мадонна с цветком», «Мадонна в гроте», «Мона Лиза» («Джоконда»). Работы Леонардо да Винчи в Эрмитаже. Фреска «Тайная вечеря» (монастырь Санта-Мария делле Грацие в Милане).

Духовная и художественная одаренность Рафаэля Санти. Воплощение в его творчестве красоты и гармонии «небесного и земного». «Сикстинская мадонна» - Богоматерь, идущая по небесам к людям. Станцы (комнаты) Рафаэля (фрески Ватиканского дворца в Риме). Росписи лоджий в Ватикане.

Могучий талант Микеланджело - живописца, ваятеля, зодчего, поэта. Мир его творений, яркость, цельность, динамичность образов («Моисей», скульптуры гробницы Лоренцо Медичи во Флоренции). Выразительность христианской символики в скульптуре «Пьета» (собор св. Петра в Риме). Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане, грандиозность ансамбля («Сотворение Адама», «Страшный суд»). Венецианская школа живописи. «Цветовая симфония» полотен Б. Джорджоне («Спящая Венера»).

Идеал совершенной красоты в работах Тициана («Вознесение Марии (Ассунта)», «Кающаяся Мария Магдалина», «Св. Себастьян»). Пышность и жизнерадостность полотен Паоло Веронезе («Триумф Венеции»). Венецианские зодчие: А. Палладио, Д. Браманте. Музыка итальянского Возрождения. Рождение мотета. Мотет в творчестве Гильома де Машо и Жоскена Дебре. Лирические образы мадригала. Расцвет хоровой полифонической музыки (Дж. Палестрина). Инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина.

Рождение оперы - итог развития музыкального искусства эпохи Возрождения. Флорентийская камерата. Опера «Эвридика» (композитор Я. Пери, текст поэта О. Ринуччини). Опера Кл. Монтеверди «Орфей»

Тема 11. Шедевры искусства Северного Возрождения.

Художественное наследие мастеров Германии и Нидерландов XV - XVI вв. сочетание религиозного и светского, средневекового и возрожденческого начал в изобразительном искусстве. Преобладание портретной и жанровой живописи. Религиозная образность полотен братьев Ван Эйк. Фантастический мир И. Босха. Повышенная экспрессия и привнесение личностного начала в религиозную живопись. А. Дюрер - великий живописец, гравер. Книжные гравюры Дюрера (иллюстрации Библии). Народный колорит полотен П. Брейгеля-старшего («Пословицы»). Философско-религиозный подтекст полотна «Слепые».

Возрождение в Англии. Шекспир и мировая художественная культура. Человек в трагедиях Шекспира. Ситуации ошибок и превратностей судьбы в комедиях Шекспира («Сон в летнюю ночь»). Шекспир и русская музыка (П.И. Чайковский, Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»).

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПЕРЕХОДНУЮ ЭПОХУ (XVII в.)

Введение

XVII век - эпоха расцвета художественных школ Европы и включения русской художественной культуры в круг европейских традиций. Формирование стиля барокко в европейском художественном творчестве и его интерпретация в русском искусстве, рождение раннего классицизма.

Тема 12. Итальянская художественная культура: многоохватное воплощение духовной и реальной действительности

Барокко как новый «причудливый» стиль в искусстве. Архитектура и скульптура барокко. Творчество Д. Бернини. Динамичность форм, пышность декора, перспективные и световые эффекты (колоннада площади собора св. Петра в Риме).

Сочетание в скульптуре Бернини аффектации с чувствительностью («Аполлон и Дафна», «Экстаз св. Терезы»). Религиозная и бытовая проблематика в творчестве Караваджо («Положение во гроб», «Лютник»).

Расцвет светской инструментальной музыки. Сонаты Д. Скарлатти и рождение нового клавирного стиля (отрывки из сонат по выбору учителя). Скрипичные мастера (Н. Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери). Рождение жанра кон-черто-гроссо. Творчество А. Вивальди («Времена года»). Музыка А. Корелли.

Тема 13. Художественная культура Испании и Фландрии: взлет национального своеобразия

Испанская художественная культура: «золотой век». Роль католицизма в развитии национально-характерных образов. Представления о чести и достоинстве в аристократической среде. Высокие достижения испанского театра. Комедия «плаща и шпаги» - благородство рыцарского духа. Пьесы Лопе де Беги («Собака на сене») Испанская школа живописи. Творчество Эль Греко; Самобытная манера мастера (экспрессия в сочетании с выразительной динамикой вытянутых фигур). Образное богатство испанской живописи, широта интересов к христианской, мифологической и реалистической проблематике. Творческое наследие Д. Веласкеса; реализм в сочетании с традициями испанской народной культуры («Завтрак», «Продавец воды в Севилье»). Художественная культура Фландрии в период подъема. Мощный творческий дар Рубенса, его огромное наследие. Упоение красотой жизни и гармонией человеческого тела. Пышность, красочность, «симфоничность» полотен Рубенса на античные сюжеты («Персей и Андромеда», «Возвращение Дианы с охоты»). Декоративный характер христианских сюжетов («Снятие с креста», «Поклонение волхвов»). Портреты («Портрет камеристки инфанты Изабеллы»), пейзажи («Пейзаж с радугой»).

Тема 14. Художественная культура Нидерландов (Голландии): расцвет реализма
Характерные черты культурной жизни Нидерландов, стремление богатых бюргеров украшать быт произведениями искусства. Архитектура без излишеств. Самое богатое здание - ратуша в Амстердаме.

Особое место изобразительного искусства в художественной культуре Нидерландов. Наследие Рембрандта; реалистический дар мастера. Жанр портрета в его творчестве. Психологическая глубина образов («Портрет старика в красном»). Передача внутренних состояний героев Ветхого и Нового Завета («Жертвоприношение Авраама», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына»). Автопортреты Рембрандта. Ф. Хале и его портретная живопись («Цыганка»). «Малые голландцы» (Ян ван Гойен, П. Поттер, Терборх - натюрморты и жанровая живопись).

Тема 15. Художественная культура Франции в эпоху абсолютизма: торжество парадной красоты

Архитектура, ее парадный облик. Архитектурный ансамбль Версаля, сочетание дворцовых построек с регулярным французским парком.

Музыка в жизни аристократов, стремление к изяществу и утонченной лирике. Танцевальные программные пьесы Ф. Куперена. Музыка для клавесина Л.К. Дакена («Кукушка»).

Изобразительное искусство XVII в. Н. Пуссен. Идеалы гражданственности в его творчестве («Смерть Германика»). Пейзажи Пуссена («Пейзаж с Полифемом», «Спящая Венера»); аллегория в его живописи («Царство Флоры»). Пуссен - основоположник классицистских принципов живописи.

РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тема 16. Простонародное - аристократическое: два полюса образов французского искусства в эпоху Просвещения

Архитектурные памятники классицизма (Малый Трианон в Версале. Площадь Согласия в Париже). Возрождение традиций античности в классицистской архитектуре. Скульптор Э.М. Фальконе, его судьба. Работы во Франции («Пигмалион»). Французская просветительская литература. Энциклопедисты и творчество «владельца дум» Вольтера. Многогранность изобразительного искусства. Сравнение творчества выдающихся мастеров Ж. А. Ватто, Ж. Шардена, Ж.Л. Давида. Галантность и поэтичность полотен Ватто («Капризница»). Простонародные образы в реалистических работах Шардена, быт людей «третьего сословия» («Возвращение с рынка», «Прачка»), натюрморты («Медный бак», «Атрибуты искусства»). Героически возвышенные образы работ Давида, навеянные революционными событиями («Смерть Марата», «Клятва Горациев»).

Тема 17. Итальянское искусство XVIII в: возвращение к античным истокам

Расцвет классицистских норм красоты в итальянской архитектуре, античные «прообразы» зодчества. Собор Санта-Мария Маджоре в Риме - самый большой богородичный храм Европы. Облик Испанской площади в Риме. Фонтаны Рима (Н. Сельви. Фонтан Треви).

Рождение комической оперы (опера-буффа). Герои комической оперы. Одна из первых комических опер - «Служанка-госпожа» Дж.Б. Перголези

Тема 18. Вершины просветительской литературы (писатели Англии и Германии)

Утверждение гуманистической идеи о неисчерпаемых возможностях свободного человека. Д. Дефо, его роман-притча «Приключения Робинзона Крузо». Народная мудрость в поэзии Р. Бернса («Честная бедность»). Д. Свифт. «Путешествие Гулливера»: иносказательность образного мира, философский подтекст.

Движение «Буря и натиск» в Германии, новый герой литературы. Творчество И.В. Гете. Величие образов «Фауста». Фауст как «вечный символ» мировой культуры. Фаустовские образы в музыке Ш. Гуно, Ф. Листа. Гуманистические идеалы произведений Ф. Шиллера (драма «Разбойники»).

Тема 19. Музыка: страницы творчества гениев мирового искусства

И.С.Бах, утверждение в его сочинениях высоких духовно-нравственных идеалов.

Вневременная сущность музыки Баха, воплощение в ней традиционной христианской образности и «микрокосма» внутреннего мира человека. Сочинения для органа (Токката и фуга ре минор) и клавира («Хорошо темперированный клавир»). Светская музыка Баха (кантата «Кофейная»).

Венская классическая композиторская школа. И. Гайдн - создатель строгих форм сонатно-симфонического цикла. «Прощальная симфония».

Творчество В.А. Моцарта. Искренность, стройность, гармоничность его образов. Мелодический дар Моцарта. Комическая опера «Свадьба Фигаро», реалистические «портреты» в опере. Сонаты Моцарта. Бессмертные страницы «Реквиема», легенды о его создании («Lacrimosa»). Моцарт в «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

Л.Бетховен: творческая неповторимость. Утверждение в его музыке силы человеческого духа. Героика – область музыки Бетховена. Лирические и философские образы его музыки. Симфонии Бетховена (симфония 5, ч. 1, единоборство человека и рока). Предвосхищение романтической образности в творчестве Бетховена. Сонаты Бетховена («Лунная», «Аппассионата», ч. 1). Пафос идеи человеческого братства в Девятой симфонии (Финал, хор «Обнимитесь, миллионы» на стихи Ф.Шиллера).

РАЗДЕЛ I. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX - НАЧАЛА XX в.

Введение

Романтическое и реалистическое мировосприятие: различное и взаимодополняемое. Отражение романтического и реалистического взгляда на мир в европейском искусстве. Преемственное развитие разнообразных стилевых направлений и течений в художественной культуре XIX - начала XX в., смена эстетических установок, усиление субъективистских позиций.

Тема 1. Между реальностью и мечтой (искусство Франции, Англии, Германии)

Расцвет реалистической литературы в XIX в. Ч. Диккенс, его наследие.

Психологизм в воплощении героев («Оливер Твист»). Творчество О. Бальзака.

Философское размышление о судьбе общества, основанного на культе денег.

Круг художественных образов романтической литературы. Мотив одиночества и непонятости художника-творца. Поэтизация народного творчества, волшебной сказки, природы в произведениях романтиков. Усиление психологизма в воплощении чувств и переживаний героев художественных Произведений. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, яркость символики образов. Поэзия Г. Гейне - «Книга песен».

Д. Байрон - властитель дум современников. «Прометей» - образ романтически одинокого страдающего героя. Байрон в русской поэзии и музыке (П.И. Чайковский. Симфония «Манфред»).

Писатель и музыкант Э.Т.А. Гофман. Фантастический мир сказок Гофмана.

«Щелкунчик» Гофмана и одноименный балет П.И. Чайковского. Сказки братьев Гримм, Х.К. Андерсена (по выбору учителя).

Романтизм в живописи. Творчество Ф. Гойи как предвестие романтизма.

Эмоциональность его работ. Портреты. Графика (серия «Капричос»). Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико «Плот Медузы». Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа («Свобода, ведущая народ»).

Тема 2. Национальные музыкальные школы XIX в.: многогранность романтической образности (материал для свободного изучения)

Углубление национальной характерности музыки (в отличие от общеевропейского музыкального языка классицизма). Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Венский вальс в творчестве И. Штрауса («Сказки Венского леса»). Песенный гений Ф. Шуберта. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Фортепианная музыка Р. Шумана. Цикл «Карнавал».

Жизнь и творчество Ф. Шопена. Польские истоки его музыки. Баллада № 1 соль минор для фортепиано. Прелюдии Ля мажор и си минор - контрастные настроения. Этюд № 12 - романтический пафос и героика.

Жизнь и творчество Ф. Листа. Круг тем и образов его фортепианной музыки: «Грезы любви», «Сонет Петрарки № 104». Лист и венгерская народная музыка: «Венгерский танец» № 5.

Р. Вагнер, его теория «музыкальной драмы». Грандиозность замыслов оперных творений Вагнера, взаимосвязь образов его музыки с традициями немецкой культуры. Увертюра из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Шелест леса» из оперы «Зигфрид» (тетралогия «Кольцо нибелунга»).

Опера Ж. Визе «Кармен» — выдающееся произведение мировой музыкальной литературы; драматизация жанра лирической оперы, реалистическая концепция.

Сквозное развитие действия, опора на испано-цыганский фольклор, психологизм характеристик действующих лиц (отрывки оперы по выбору учителя).

Итальянская романтическая опера. Комическая опера Дж. Россини «Севильский цирюльник» (каватина Розины).

Дж. Верди - классик итальянской музыки. Оперы Верди на сюжеты из мировой литературы. Опера «Аида» - монументальная героическая музыкальная драма. Масштабность образных сфер (марш, заключительная сцена оперы). Самобытность музыкальных произведений Э. Грига'. Сказочно-фантастические образы его музыки, их взаимосвязь с национальными истоками. Поэтизация картин природы Норвегии («Весной»). Программные пьесы («Шествие гномов», «В пещере горного короля»).

Тема 3. Новые идеи в европейской художественной культуре конца XIX — начала XX в. Перемены в общественной жизни Европы, выбор новых духовно-нравственных ориентиров, отражение этих процессов в художественной культуре. Многообразие новых течений. Предчувствие социальных катаклизмов XX в., войн и тотальных экологических катастроф. Появление нетрадиционной художественной образности, художественных направлений, произведений, показывающих отчужденность человека от окружающего его враждебного мира людей, вещей, природы. Усиление субъективизма и «творческого произвола».

Интеркультурное взаимодействие (африканская экзотика и европейское искусство). Интерес европейских мастеров к египетскому и японскому искусству.

Своеобразие творческого наследия Дж.Р. Киплинга. Образы «Книги джунглей».

Маугли - тоска по естественному взаимодействию человека и природы.

Окружающий мир как символ зла - поэзия Э. Верхарна («Поля в бреду. Поэзия «проклятых поэтов» и рождение символизма (П. Верлен, А. Рембо, С. Маларме). «Цветы зла» Ш. Бодлера.

Стиль модерн, его роль в развитии новаторских архитектурных образов. Новые инженерные и художественные решения, использованные в сооружениях эпохи «границ веков» (Эйфелева башня в Париже).

Тема 4. Французский импрессионизм - начало кардинальных перемен в образном содержании искусства

Французский импрессионизм как одно из наиболее мощных направлений художественной культуры Европы второй половины XIX - начала XX в. Отражение окружающего мира в мгновениях, фиксирующих нюансы и оттенки ощущений и скоротечность постоянно меняющихся образов. Скрытое единство и взаимосвязь явлений - тезис импрессионизма («идеи дремлют, ощущения живут»). Блики солнца, своеобразие тумана, «симфония» бегущей воды, зыбкие формы зданий в эскизных зарисовках - образы импрессионизма.

Импрессионизм в живописи; эстетика мимолетности, стремление передать свет, воздух, атмосферу живой жизни. Выход художников на пленэр. Рождение новой техники живописи. Пейзажи Э. Мане («Завтрак на траве»). Работы К. Моне («Впечатление - Восход солнца», «Скалы в Бель-Иль») и А.Сислея («Опушка леса в Фонтенбло»). Портреты О. Ренуара («Дама у фортепиано»).

Постимпрессионистические искания французских художников. Винсент ван Гог («Красные виноградники»), П. Сезанн («Натюрморт с фруктами»); влияние неевропейских традиций на живопись П. Гогена, умение художника с помощью красок передавать эмоции героев («А ты ревнуешь?»).

Творчество О. Родена. Новая трактовка материала и формы в скульптуре.

Символичность работ Родена, сочетание реалистической образности с эстетическими находками импрессионизма: «Бальзак», «Мыслитель», «Вечная весна».

Группа фовистов. А. Матисс, его открытия в области цвета («Красные рыбки», «Танец», «Музыка», «Красная комната»). Кубизм, стремление мастеров передать динамику внутренних процессов предметного мира с помощью их геометрической трактовки.

П.Пикассо, эволюция его творчества («Любительница абсента», «Двое», «Девочка на шаре», «Голубь мира», «Герника»).

Музыкальный импрессионизм. Непосредственное восприятие жизни, тонкость в передаче мимолетных впечатлений, чувств и настроений, развитие изобразительного

начала. Связь музыки французских импрессионистов с русскими истоками (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков). К. Дебюсси («Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет»), симфонический триптих «Ноктюрны». Творчество М. Равеля («Болеро», «Скарбо»).

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX в.: ВЕЛИЧИЕ ИДЕАЛОВ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Введение

Перемены в умонастроениях русского общества в период Отечественной войны 1812 г. Идеи декабристов. Усиление противления русской интеллигенции крепостническим порядкам в России. Непосредственное отражение в художественной культуре противостояния различных общественных течений и официальной идеологии. Брожение умов 40 — 50-х гг. Народничество. Революционеры-разночинцы. Обобщение в художественно-образной форме открытий и заблуждений своего времени - общая черта русского классического искусства.

Тема 5. Основоположники русской классики: становление идеи национального самовыражения в искусстве

Рождение новой художественной картины мира в искусстве пушкинской эпохи.

Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами.

Специфика русского романтизма: отражение наболевших проблем социального устройства России, антикрепостничество, тяготение к реализму.

А.С. Пушкин; значение его творчества для развития классического русского искусства. Богатство национального духа в произведениях Пушкина (повторение пройденного на уроках литературы). Пушкин и становление музыкальной классики, пушкинские тексты в оперных и камерно-вокальных произведениях (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский и др.).

М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Образ русского народа - защитника Отечества в опере «Жизнь за царя». Героика былинного прошлого Руси в эпической опере «Руслан и Людмила». Лирические образы, рождение «русской вальсовости» («Вальс-фантазия»). Романсы на тексты Пушкина.

Крупнейшие зодчие начала XIX в. Продолжение традиций классицизма. А.Н.

Воронихин (Казанский собор в С-Петербурге), А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства).

Архитектурные ансамбли - новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова).

Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора (архитектор А.А. Монферран).

М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Темы его творчества. Роль поэзии Лермонтова в развитии русского искусства (образы демонизма в музыке А.Г. Рубинштейна, в живописи М.А. Врубеля). Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве русских композиторов (романсы по выбору учителя).

Рождение русского классического романса, его романтическая лирическая сущность.

Творцы русского классического романса А.А. Алябьев («Соловей»), А.Е. Варламов («Парус»), А.Л. Гурилев («Домик-крошечка»). Жанр русской песни, его популярность во всех слоях русского общества (А.Е. Варламов, «Красный сарафан»).

Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Обращение художников к миру чувств и переживаний человека.

О. А. Кипренский (портрет А.С. Пушкина). Задушевная теплота полотен В.А. Тропинина («Кружевница»). А.Г. Венецианов - родоначальник бытового жанра. Поэтизация и обобщенная трактовка крестьянских образов («На жатве. Лето»).

Обновление художественной палитры образности и преодоление канонов классицизма в творчестве К.П. Брюллова. Высокий профессионализм, динамика цвета,

красота образов его живописи («Всадница», «Последний день Помпеи», «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией»).

Тема 6. Утверждение правды жизни - главный критерий искусства 40 - 50-х гг. XIX в. (Н.В. Гоголь, П.А. Федотов, А.С. Даргомыжский)

Новая эстетическая доминанта в искусстве 40 - 50-х гг. Н.В. Гоголь, его нравственные искания. «Гоголевское направление» в русском искусстве, «натуральная школа». Произведения Гоголя в русской музыке (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Р.К. Щедрин и др.).

Противопоставление «заземленной» реалистической образности возвышенному романтическому мироощущению. Проза быта и « маленький человек » в искусстве (традиции Лермонтова и Гоголя).

П.А. Федотов. Сочетание гротеска, сатиры с реалистической передачей жизненно достоверных деталей. Аналитическое смешение трагического и комического («Сватовство майора», «Анкор, еще анкор»).

А.С. Даргомыжский — «великий учитель музыкальной правды» (М.П. Мусоргский). Слияние интонаций речи и звука в его музыке. Реалистические романсы-зарисовки, романсы-монологи («Старый капрал»). Психологическая правдивость героев оперы «Русалка» (отрывки из I действия по выбору учителя).

Тема 7. Высоты реализма в литературе и живописи пореформенного периода

Литература пореформенной эпохи, отражение в ней общественных движений, иллюзий, нравственных и религиозных исканий. Опыт «учительства», духовного наставничества русских писателей. Творчество Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, их роль в развитии художественной культуры.

Изменение общественного статуса живописи. Задачи правдивого воплощения окружающей жизни. Широта проблематики изобразительного искусства. Типизация и социальный анализ. Создание образов нищеты и бесправия.

В.Г. Перов («Проводы покойника», «Последний кабак у заставы»). Позднее творчество художника - уход от обличения общественной жизни («Охотники на привале»).

«Товарищество передвижных выставок». Н.И. Крамской («Христос в пустыне»). Образы современников на полотнах художника.

Творческие открытия Н.Н. Ге; вера мастера в силу религиозно-нравственной проповеди («Что есть истина? Христос и Пилат»). Критика окружающей действительности Н.А. Ярошенко («Кочегар», «Всюду жизнь»). Обличение фанатизма и варварства в работах В.В. Верещагина («Апофеоз войны»). Поэтико-романтический дар художников-пейзажистов. А.К. Саврасов («Грачи прилетели»), В.Д. Поленов («Московский дворик»).

И.Е. Репин. Роль портрета как основной смысловой «единицы» в его работах.

Социальные мотивы («Бурлаки на Волге», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). Образный мир картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Переломные моменты истории Руси в трактовке В.И. Сурикова. Реалистичность его произведений («Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»).

Эпические образы русских сказаний в творчестве В.М. Васнецова, особое место художника в русской живописи («Аленушка», «Богатыри»).

Тема 8. Преломление духовно-нравственных открытий эпохи в музыкальном искусстве: «Могучая кучка» и П.И. Чайковский

Повышение общественной роли музыкального искусства, его демократизация. Новые аспекты музыкальной жизни и музыкальной культуры (открытие Петербургской и Московской консерваторий, Бесплатной музыкальной школы).

«Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»). Установка на национальную самобытность, реализм, историзм музыкальных образов. В.В. Стасов - идеолог

«кучкизма». М.А. Балакирев, его взгляды, влияние на членов кружка - А.П. Бородин, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, Н.А. Римского-Корсакова.

Многогранность таланта А.П. Бородин в области химии и музыки. Национальная основа его музыки. Опера «Князь Игорь». Образы русских персонажей и образы «русского Востока» (отрывки из оперы - по выбору учителя). «Богатырская симфония», ее программа (ч. 1).

Новаторство М.П. Мусоргского. Мусоргский как выдающийся музыкант-философ и музыкант-драматург. Конфликт народа и власти в опере «Борис Годунов» (пролог, сцены коронации, у храма Василия Блаженного, под Кромами, песня Варлаама «Как во городе было во Казани»).

Масштабность наследия Н.А. Римского-Корсакова. Народ как носитель вечных духовных и эстетических ценностей — основная идея музыки композитора. Опера-былина «Садко». Опера-сказка «Снегурочка».

П.И. Чайковский - гуманист, выразитель глубоких чувств и переживаний человека. Исповедальность музыки Чайковского, ее внутренняя наполненность, мелодизм. Борения добра и зла, порывы к счастью и трагическая сущность бытия в произведениях Чайковского. Шестая («Патетическая») симфония. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Опера «Евгений Онегин» (сцена письма Татьяны, ария Ленского, ария Онегина, сцена дуэли). Опера «Пиковая дама» (интродукция, лейтмотив трех карт, Пиковой дамы, любви; ария Лизы, заключительная сцена). Первый концерт для фортепиано с оркестром, ч. 1. Балет «Лебединое озеро».

РАЗДЕЛ III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Введение

«Серебряный век» как заключительный этап развития художественной культуры Российской империи. Усиление интеграции русского искусства в европейскую и мировую культуру. Переоценка ценностей, отказ от эстетики критического реализма. Обновление религиозно-философской мысли, возрождение духовной проблематики в произведениях искусства. Сочетание принципиального новаторства с традиционными ценностями, патриотизм и правдоискательство в художественном творчестве, отражение в нем предчувствий социальной катастрофы.

Тема 9. «Мой милый край» — образы России в искусстве

Романтическое восприятие России, возвышенное чувство единения с Родиной в искусстве «серебряного века». «Гимны Родине» Ф.К. Сологуба, цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока, «Родине» А. Белого.

Образ российских просторов как отражение бесконечности бытия и глубин человеческой души в искусстве. Творчество И.И. Левитана («Владимирка»). Богатство колорита в картинах К.А. Коровина («Зимой»). Молящаяся Русь в работах М.В. Нестерова («Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг»).

Русская сказочность в музыке. А.И. Лядов («Баба Яга», «Волшебное озеро»).

Музыка С.В. Рахманинова, ее национальные истоки. Трагические и лирические мотивы в его сочинениях. Второй концерт для фортепиано с оркестром (ч. 1). Романсы («Сирень», «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне»), «Вокализ». «Рапсодия на тему Паганини» - размышление о судьбе художника. «Всенощная». Сочетание исповедальной лирики и молитвенного духа («Богородице Дево»).

Тема 10. Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге XX в.

Символизм - одно из наиболее крупных художественных и философских течений «серебряного века». «Музыкальность» как категория мышления художников-символистов, их стремление к неизреченным смыслам искусства. Образы символистской поэзии, тяготение к вечным духовным проблемам, тайнам Вселенной, мистическим явлениям, первозданным красотам природы. Философская поэзия В.С. Соловьева, образы «неземного

света». Музыкальность речи К.Д. Бальмонта, страстность пантеистических настроений («Будем как солнце»). Поэтическая многозначность произведений Вяч. И. Иванова, В.Я. Брюсова. Выдающиеся поэты А.Белый и А.А. Блок .

«Музыкальное чутье» М.А. Врубеля. Образ Демона, его символика. Метафоричность и красочность полотен Врубеля. Сказочные персонажи, их театральность («Царевна Лебедь»).

Импрессионистическая образность произведений В.Э. Борисова-Мусатова.

Световоздушные эффекты его полотен («Водоем», «Осенний вечер»).

Музыкальное воплощение символистской «биографии духа» в музыке А.Н. Скрябина. Третья симфония «Божественная поэма». Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня»). Фортепианное наследие композитора. Две поэмы опус 32.

Эстетика эксперимента в русском искусстве «серебряного века». Новизна как эталон совершенства. Канонизация огрубленных художественных образов в противоположность тонкому изощренному символистскому искусству. Отрицание реализма и психологизма. Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского («Агава»). Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова («Отдыхающий солдат»). Красочный мир живописи А.В. Лентулова («Небозвон»). «Победа над предметностью» в абстрактной живописи В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича.

Футуризм в поэзии. Влияние эстетики футуризма на творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.

Тема 11. Тяготение к красоте старины: неоклассицизм

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века».

Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Атрибуты далекого прошлого в поэзии М.А.

Кузмина, тоска по утерянным идеалам в творчестве Г.В. Адамовича. Мир поэзии Н.С.

Гумилева - воображаемая старина («Фарфоровый павильон»). Образы мировой культуры в поэзии О.Э. Мандельштама («Айя-София»). Лирика в раннем творчестве А.А. Ахматовой (повторение пройденного, отрывки по выбору учителя). Музыка в поэзии Мандельштама и Ахматовой.

Идеи неоклассицизма в архитектуре. Возврат к классическим нормам в сочетании с новыми конструктивными решениями. Стиль модерн. Проекты Ф.О. Шехтеля (здание Ярославского вокзала в Москве).

Творчество СИ. Танеева, его тяготение к старинным музыкальным формам и строгой логике. Четвертая симфония (ч.1). «Классическая симфония» молодого С.С. Прокофьева (ч.1).

Тема 12. «Мир искусства» - возвращение «русской европейскости»

Творческое объединение «Мир искусства», история его возникновения. СП.

Дягилев - антрепренер и тонкий знаток искусства. Журнал «Мир искусства», полемика с академическим и реалистическим искусством мастеров России XIX в. Идеалы «мирискусников», увлеченность образами «вечной красоты» прошлого: соразмерностью классицизма, красочностью барокко, вычурностью рококо. Роль А.Н. Бенуа.

В.А. Серов. Раннее проявление одаренности («Девочка с персиками»). Тонкость модерна в его поздних работах («Похищение Европы», «Портрет балерины Иды Рубинштейн»).

Искусственный мир и фальшивая жизнь в работах К.А. Сомова («Дама в голубом») и М.В. Добужинского («Человек в очках»). Творческое своеобразие полотен Н. К. Рериха («Идолы» - образ ушедшей варварской Руси). Яркая национальная характерность полотен Б.М. Кустодиева («Чаепитие»).

Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Антреприза СП. Дягилева, открывшего Европе старинное и новое русское искусство. Знаменитые хореографы М.М. Фокин, В.Ф. Нижинский. Балерины А.П. Павлова, Т.П. Карсавина.

«Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского. Нетрадиционная трактовка

«русской темы» в балете «Петрушка»: ярмарочная жизнь людей и «человеческие» чувства кукол. Скифская тема в балете «Весна священная» (отрывки из сюит по выбору учителя). Трагические судьбы творцов «серебряного века». «Русское зарубежье». Итоговая конференция. 2 часа.

9 класс

Раздел I. Художественная культура России начала XX века.

Тема 1. Архитектурные достижения России.

Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки). Характерные черты архитектуры русского модерна. Архитектурные сооружения Ф.Шехтеля в Москве. Особняк Рябушинского – высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Модерн – база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Творчество А.В.Щусева, В.Г.Шухова.

Тема 2 Мастера русского авангарда.

Абстракционизм В.Кандинского - синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм. Супрематизм К.Малевича. Черный квадрат – ключевой образ супрематической живописи. «Аналитическое искусство» П. Филонова. ощущение движения, особенности изображения человека.

Тема 3 Русская музыка начала XX века.

Традиции романтизма и символизма в творчестве А.Н.Скрябина. глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Музыкальное творчество С.В.Рахманинова - органичное соединение русских и европейских традиций. Создание стиля фортепианной музыки. Дух новаторства в творческом наследии С.С.Прокофьева. Оперная и балетная музыка С.Прокофьева. Прослушивание музыкальных фрагментов.

Тема 4. Первые шаги отечественного кино. Русский театр XX века.

Русский театр XX века. Документальная хроника, фильмы-репортажи. Игровое кино А.Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений русской классики. Картина С.Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» - выдающееся открытие отечественного кинематографа. Искусство монтажа как одно из достижений С.Эйзенштейна. Русские актеры немого кино (В.Холодная, И.Мозжухин, Е.Бауэр). К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства. Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Просмотр фильма «Великие режиссеры театра XX века».

Раздел II. Культура СССР 20-30-х гг.

Тема 5. Литература. Рождение массовой советской песни.

Противоречивые тенденции советской литературы 20— 30-х гг., романтическая попытка оправдать нравственные ориентиры большевиков (В. Хлебников, А. А. Фадеев, Ф.В. Гладков, А.С. Грин, С.А. Есенин, Б.Л. Пастернак - обсуждение произведения по выбору). Феномен «социального оптимизма» в период массовых репрессий 30-х гг. Произведения А.Т. Твардовского, В.П. Катаева, Н.А. Островского, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского, М. Горького (повторение пройденного по выбору учителя). Трагедия личности в условиях тоталитарного режима (М.А.Булгаков). Ужасы сталинизма в «Реквиеме» А.А. Ахматовой. Песни революции и гражданской войны. Прослушивание

музыкальных фрагментов, анализ произведений. Развитие советской массовой песни («Паровоз», «Молодая гвардия»). «По долинам и по взгорьям» в обработке А.В. Александрова. Подбор произведений на конкурс чтецов «Живая классика».

Тема 6. Живопись и графика СССР 20-30-х гг.

Первые страницы революционной живописи – оформление массовых манифестаций и празднеств. Ассоциация художников революции (АХР), ее деятельность и жанровое разнообразие. Революционный плакат. Типы плакатов. Агитационная роль. Политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина («Смерть комиссара»). Творчество П.Д. Корина («Русь уходящая»). Образы новой советской живописи. Б.В. Иогансон. «Допрос коммунистов». Советское крестьянство в работах А.А. Пластова. Мозаики станции метро «Маяковская» в Москве (А.А. Дейнека).

Тема 7. Скульптура в годы первых пятилеток.

План монументальной пропаганды в первые послереволюционные годы (снос памятников, не представлявших исторической и художественной ценности; создание памятников героям революции, общественным и политическим деятелям и т.п.). Творческое наследие И.Д. Шадра («Сеятель», «Бульжник – оружие пролетариата»). Тема единения рабочего класса и крестьянства в скульптуре В.Мухиной «Рабочий и колхозница».

Тема 8. Кино. Советская музыкальная комедия.

Утверждение «социалистического реализма» в советском киноискусстве. «Броненосец Потемкин» С.М. Эйзенштейна. Героика гражданской войны в фильме «Чапаев» (реж. братья Васильевы). Героизм трудовых будней – главная тема киноискусства 30-х годов. Создатели жанра - Г.В.Александров и И.А. Пырьев. Сходство и отличие в режиссерском подходе создания кинофильмов. Поэтическая комедия «Свинарка и пастух» (реж.И.А. Пырьев). Просмотр и анализ фрагментов фильмов. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского (музыка к кинофильму «Дети капитана Гранта», песня «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк», песни из кинофильма «Волга-Волга»).

Раздел IV. Культура СССР 50-80-х гг.

Тема 9. Великая Отечественная война и искусство. Поэзия военных лет.

Влияние ВОВ на ход развития русской культуры. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Вклад деятелей культуры и искусства в дело Победы. Просмотр и анализ фрагментов фильма «Концерт – фронту» (1942 г.) Общая характеристика поэзии. Стихи о войне (К.Симонов, О.Берггольц, Ю.Друнина, М.Исаковский, А.Твардовский, С.Орлов и др., на выбор). Подбор произведений на конкурс чтецов «Живая классика».

Тема 10. Музыка классиков в годы войны. Песни войны.

Седьмая симфония («Ленинградская») Д.Шостаковича – символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Музыка С.Прокофьева к патриотическим фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Роль песенного искусства в формировании патриотического настроения советских людей в борьбе против фашизма. История создания, художественное своеобразие, историческая ценность песен А.Александрова, М.Блантера, И.Дунаевского, М.Фрадкина, В.Соловьева-Седого и др. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Подбор музыкального фона, песенных номеров для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ.

Тема 11. Военная тема в отечественной живописи. Графика, плакаты, карикатура.

Главное содержание живописных полотен периода ВОВ – мужество советских людей, гордость за свою Родину, ненависть к врагу. Беспримерный героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу - на поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах – одна из ведущих тем в советской живописи военных лет Работы А.Дейнеки, С.Герасимова, Д.Шмаринова и др. Плакат как средство агитации, воздействующее на сознание и настроение людей. Советские плакаты Великой Отечественной войны — наглядные пособия для разъяснения в доступной форме определённого вопроса, например, отношения советской власти к текущим событиям на фронте. «Родина – мать зовёт!» И.Тоидзе, история создания, главная идея. Типы плакатов военного времени, их тематика. Приемы карикатуры в графике военных лет. Кукрыниксы. Подбор визуального сопровождения для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

Тема 12. Кино в годы ВОВ. Киноиндустрия СССР в годы войны. Производство фильмов в эвакуации (Ташкент и Алма-Ата). Фильмы о войне, их роль в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом. Просмотр и анализ фрагментов фильмов «Два бойца» (реж. Л.Луков) и «Подвиг разведчика» (реж. Б.В.Барнет).

Раздел IV. Культура СССР 50-80-х гг.

Тема 13. Образы ВОВ в искусстве второй половины XX века. Развитие скульптуры в послевоенные годы. Основная тематика – подвиг советского народа. Мемориальные ансамбли – новое направление в скульптуре. Мемориальные ансамбли: Мамаев Курган, Пискаревское кладбище, Брестская крепость, Хатынь и др. Роль советских скульпторов в увековечивании памяти погибших. (Виртуальная экскурсия). Война как ведущая тематика песенной лирики в 50-70 годы. Проблема сохранения мира, человеческой памяти - основная тема в песнях о войне. Песни о войне, их авторы. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Военная тематика в кино и ее роль в патриотическом воспитании. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», «Летят журавли», «Молодая гвардия», «Судьба человека» и др.) Просмотр и анализ фрагмента фильма. Подбор музыкального фона песенных номеров для сценариев мероприятий, посвященных Подбор визуального сопровождения для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

Тема 14. Культура 50 - 80-х гг. XX в. Общая характеристика периода. Хрущевская «оттепель», ее роль в обновлении и развитии культуры. Духовное очищение и возрождение общества. Первые «контакты» с мировой культурой. Новые темы и герои в искусстве. Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. Духовное богатство и самобытность «человека из народа» (В.М. Шукшин, Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин, В.И. Белов — по выбору учителя). ГУЛАГ в творчестве А.И. Солженицина. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство (И.А. Бродский, В.П. Некрасов, А.А. Тарковский, Ю.П. Любимов, М.Л. Ростропович).

Тема. 15. Классическое музыкальное искусство. Русская музыкальная классика XX в. Д. Д. Шостакович (Симфония № 7, ч. 1; Симфония № 14 — отрывки по выбору учителя). С.С. Прокофьев (балет «Ромео и Джульетта» (отрывки по выбору учителя), «Сарказмы», Соната № 2, ч. 1). Г.В. Свиридов («Курские песни»). Симфоническая музыка Р.К.Щедрина («Озорные частушки»), А.Г. Шнитке (фрагменты по выбору учителя). Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна (балет «Спартак» (отрывки по выбору учителя) или Концерт для скрипки с оркестром, ч. 1).

Тема 16. Массовая советская песня. Феномен авторской песни. Песенная классика И.О.Дунаевского, В.Соловьева-Седого, Т.Хренникова, М.Блантера, Д. Кабалевского. Прослушивание и анализ музыкальных фрагментов. Авторская песня – этап

в развитии русской поэзии и музыковедческой половины XX века. История зарождения и формирования авторской песни как музыкального жанра. Лирический герой авторских песен: романтик, мечтатель, бродяга с рюкзаком и гитарой. Отличительные черты авторской песни (доверительная интонация, интимность, искренность, внимание к личности и др.) Мир лирики Б.Окуджавы (пушкинское время, гусары, кавалергарды, господа юнкера). В.Высоцкий: судьба и творчество. Актерский и песенный талант Высоцкого.

Тема. 17. Изобразительное искусство эпохи развитого социализма. Сталинский ампи́р: высотные здания в Москве (Л. В. Руднев), московский Метрополитен. "Город на три тысячи жителей" - проект будущего, ставший настоящим. Суровый стиль в живописи, как стремление покончить с официальной и парадностью. Н.И. Андронов «Плотогоны», «Монастырь». П. Никонов «Наши будни», «Геологи». Братья Смолины «Стачка». Анализ сюжета и выразительных средств (на выбор учителя). Новые художественные течения и поиски. Перформансы и хеппенинги. Нонконформисты. Выставка МОСХа (1962). «Выставка двенадцати» (1967). Бульдозерная выставка (1974). Проведение экскурсии (по выбору обучающихся).

Тема 18. Основные темы советского кинематографа. Становление и развитие детского кинематографа. Историко-революционные фильмы: "Коммунист" (1957) Райзмана. «Оптимистическая трагедия» (1963) режиссера С.И. Самсонова по роману Вс. Вишневского, «Тихий Дон» (1957-1958) С.А. Герасимова по книге М. Шолохова. «Хождение по мукам» (1957-1959) Г.Л. Рошаля по роману А.Н. Толстого. Экранизации классических произведений русской мировой и советской литературы: У. Шекспир ("Отелло", 1956, режиссер Юткевич; "Гамлет" , 1964, режиссер Козинцев, с И. Смоктуновским в главной роли), А. Чехов ("Попрыгунья", 1955, режиссер С. Самсонов, и "Дама с собачкой" Хейфица, 1960), Ф. Достоевский ("Идиот", 1958, и "Братья Карамазовы", 1969, режиссер Пырьев). Л. Толстой ("Анна Каренина", 1968, режиссер Зархи). Выдающиеся достижения советского киноискусства - экранизация романа "Война и мир" Л. Толстого (реж. С. Бондарчуком 1966-67). Проблематике колхозной жизни: "Председатель" (1965, режиссер А. Салтыков), «Дело было в Пенькове» (1958) С. И. Ростокского, «Когда деревья были большими» (1962) Л.А. Кулиджанова. Первые советские сериалы: «Тени исчезают в полдень», "Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны». Комедии: «Берегись автомобиля» (1966) Э. Рязанова, «Девчата» (1962) Ю. Чулюкина, «Кавказская пленница» (1967) Л. Гайдая, «Не горюй!» (1969) Г. Данелия и др. (Обзор по выбору учителя). История развития детского кино в СССР. Знакомство с лучшими детскими фильмами (обзор).

Раздел V. Современная культура России.

Тема. 19. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века. Возвращение к исконным русским ценностям в последнее десятилетие XX в. Храм Христа Спасителя в Москве. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре (В.М. Клыков, отец и сын Рукавишниковы — по выбору учителя). М.М. Шемякин (памятник Петру I); З.К. Церетели (как один из авторов проекта мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве). Работы А.М. Шилова, Э.И. Неизвестного и И.С. Глазунова (по выбору учителя). Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Сочетание устойчивых представлений о духовно-нравственных ценностях с новаторством художественных образов (музыка А.Я. Эшпая, В.П. Артемова, А.Л. Рыбникова, А.Г. Шнитке).

Тема. 20. Современный российский театр. Современный театр. Новые темы и образы. Творческие поиски и достижения. Отечественные режиссеры, внесшие существенный вклад в развитие отечественного театра последних лет (О.Н.Ефремов,

Г.А.Товстоногов, А.В.Эфрос, М.А.Захаров, Ю.П.Любимов и др.) Рок-опера как разновидность театрального представления. Просмотр и анализ фрагментов спектакля «Юнона и Авось».

Раздел VI. Зарубежная художественная культура XX века.

Тема 21. Идеи и принципы архитектуры XX века. Стилиевое разнообразие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Использование новых материалов и новых технологий. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, кованое гнутое железо и т.д.). Огюст Перре - «Техника, поэтически выраженная, претворяется в архитектуру». Функционализм - ведущим направлением европейской архитектуры XX века. Ле Корбюзье. Органическая архитектура Франк Ллойд Райт. «Хай-тек». Парижский Центр искусств им. Ж. Помпиду (арх. Р.Пиано и Р.Роджерс). Постмодернизм. «Тальер де Архитектура» (Архитектурная Мастерская).

Тема 22. «Великий немой». Рождение и развитие кинематографа. Основные направления развития современного кино. Открытие братьев Люмьер. Первые фильмы Люмьер (просмотр). Производство фильмов с короткими бытовыми сценами. Выразительные возможности первых шедевров немомого кино. Ч.С.Чаплин – великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Просмотр и анализ фильма Ч.Чаплина «Малыш». Европейское кино послевоенного периода. Ф. Фелини. Голливуд . Лучшие фильмы и роли. (обзор фильмов по выбору учителя). Великие американские актеры и режиссеры (по выбору учителя). Мифы и образы кино. Презентация любимых современных фильмов (по выбору обучающихся).

Тема 23. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Фовизм А.Матисса. особенности живописной манеры, задачи творчества. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. П.Пикассо, периоды творчества. Художники XX в.: трагизм мировосприятия рождение нетрадиционной художественной образности, оражающей субъективное восприятие мира. Экспрессионизм, его исторические истоки. О. Дикса (офорты «Война»). Абстракционизм — новый взгляд на форму и художественную выразительность цвета в живописи. П. Синьяк («Гавань в Марселе»). Сюрреализм. Творчество С. Дали («Христос над миром», «Предчувствие гражданской войны»). Абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока. Поп-арт Энди Уорхолла. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства разных направлений.

Тема 24. Основные направления развития зарубежного музыкального искусства. Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Серийная техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда». Массовые музыкальные жанры. Прослушивание и анализ музыкальных произведений (выбор учителя и обучающихся). Создание клипов.

Тема 25. Олимпийское движение. От олимпийских идей к практике олимпийского движения. Новые международные спортивные объединения. Особенно активно шло образование международных спортивных федераций (МСФ) по видам спорта. Зарождение международного студенческого спортивного движения. Региональные игры. Чемпионаты мира и Европы. Рабочее спортивное движение. Международное олимпийское движение.

Олимпийская символика. Создание газеты. Великие олимпиадики современности.

Тема. 26. Конференция «Шедевры XX века».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 класс

ВВЕДЕНИЕ 4 часа

1 Что такое «художественная культура».

Находить проблемное содержание темы. Решать поставленную проблему посредством просмотра видеоряда и актуализации собственного опыта и полученных ранее знаний. Определять понятие «художественная культура», характеризовать ее как систему взаимосвязанных элементов, называть их. Высказывать свое мнение.

2 Виды искусства - единая семья.

Определять понятия различных видов искусства на основе материала, представленного в презентации «Виды искусства». Приводить примеры произведений, относящихся к определенному виду искусства. Рассматривать виды искусства как единство взаимосвязанных элементов. Находить синтезированные виды искусства. Работать с интерактивной доской.

3-4 Первобытные художники Земли.

Решать проблемные вопросы посредством анализа материала, представленного в презентации «Первобытные художники Земли. Называть шедевры первобытного искусства. Составлять мини-рассказ по мотивам фрагмента наскальной живописи «Раненый бизон, «мёртвый человек» и носорог». Моделировать ситуации из жизни первобытных людей, на основе чего определить причины появления искусства. Выявить какие виды искусства появились в первобытную эпоху. Оценить роль искусства в жизни первобытного человека.

РАЗДЕЛ I. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 9 часов

5-6 Художественная культура Египта: прорыв к тайнам жизни и смерти.

Анализировать видеофрагмент и определять план изучения темы. Читать и понимать смысл египетского мифа. Отвечать на поставленные к тексту вопросы. Составлять пантеон египетских богов в виде схемы. Выявлять, какое влияние оказывала мифология на жизнь и мировоззрение египтян («Книга мертвых»). Создавать скульптурные изображения древнеегипетских богов из пластилина.

7-8 Архитектура страны фараонов

Называть шедевры египетской архитектуры и скульптуры. Определять значение архитектурных сооружений в жизни Египетского государства. Понимать пирамиды и храмы как синтез различных видов искусства. Характеризовать основные элементы архитектурных сооружений. Выделять основные черты египетской архитектуры и скульптуры.

9 Художественная культура Двуречья

Читать и понимать смысл вавилонских мифов. Отвечать на поставленные к тексту вопросы. Находить связь мифов Двуречья с библейскими сюжетами. Читать отрывки из «Эпоса о Гильгамеше» и определять их основные идеи.

Называть шедевры вавилонской и ассирийской архитектуры и скульптуры, после просмотра мультфильма « Древнее Двуречья». Определять их основное назначение. Характеризовать виды архитектурных сооружений.

10-11 Могучий духовный дар народа Древней Индии

Исследовать древнеиндийскую мифологию с целью моделирования представлений индийцев о мироздании. Читать отрывки из «Махабхараты» и «Рамаяны» и находить их сюжет в представленных книжных миниатюрах. Рассказывать о начале пути Будды. Составлять описание изображения Будды в соответствии с канонами буддистского искусства

12-13 Мудрость созерцания (художественная культура Древнего Китая)

Определять сущность культа Неба и Земли. Находить информацию о древних весенних и осенних народных праздников Китая. Читать фрагменты из учений Лао-Цзы и Конфуция. Выделить положения их учений, которые актуальны сегодня. Высказывать собственную точку зрения. Составлять текст экскурсии по Великой китайской стене. Находить визуальный ряд к экскурсии. Выявить причины создания «терракотовой армии». Назвать основные черты терракотовых скульптур.

РАЗДЕЛ II. У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ) 17 часов

14-15 На пороге античности

Называть и описывать шедевры крито-микенской культуры после просмотра презентации. Находить реалистичную основу мифа (миф о Тесее). Описывать фрески Кносского дворца. Сравнить искусство Крита и Микен. Создавать маски из фольги.

16- 17 Мифология древней Греции Составлять пантеон древнегреческих богов. Находить реальные явления в мифах.

Составлять рассказ об одном из греческих богов. Определить роль и функции мифологии в жизни Эллинов. Выявлять основные идеи мифа о Прометее (после просмотра мультфильма).

18 Игры в честь богов.

Находить информацию об истории олимпийских игр в сети Интернет и энциклопедиях. Составлять правила поведения олимпийцев. Рассказать об одном из дней на олимпийских играх в Древней Греции.

19 -21 Античное зодчество: логика прекрасного

Называть и описывать шедевры греческой архитектуры. Анализировать элементы архитектурного сооружения. Определять тип архитектурного ордера храма. Выполнить рисунок ордеров. Создавать текст экскурсии по акрополю. Находить визуальный ряд к экскурсии.

22 -23 Культ земной красоты (античная скульптура)

Называть и авторов и их произведения. Составлять описание скульптурного произведения. Создавать электронную энциклопедию древнегреческой скульптуры. Высказывать собственное мнение, аргументировать его.

24 -26 В древнегреческом театре

Называть древнегреческих авторов и их наиболее значимые произведения. Анализировать художественное произведение. Создавать сценарий и, на его основе

мультфильм.

27 Форумы Рима: прославление могущества великой империи.
Составлять интерактивную схему римского форума. Характеризовать его элементы.
Создавать виртуальную экскурсию по римскому форуму.

28-29 Общественные здания Рима

Называть основные общественные сооружения древнего Рима. Наносить их на карту Рима. Описывать архитектурные особенности каждого из них.

30 Римский портрет

Находить основные черты римского портрета. Определять его назначение.
Называть и авторов и их произведения.

31-32 Итоговая конференция «Волшебная сила искусства» (2 часа)

Представлять собственные исследовательские и творческие работы. 2

Резерв 3 часа

6 класс

РАЗДЕЛ I. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК: КРАСОТА И ПОЭТИЧНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ. 6 часов

1 - 2 Художественное наследие «страны волшебного лотоса» (средневековая Индия)

Создавать виртуальную экскурсию «Чудеса индийской архитектуры».

Давать сравнительный анализ архитектурных сооружений Северной и южной части Индии.

Выявлять основное содержание формы храма, его внутреннего и внешнего декора.

Преобразовывать визуальную информацию в вербальную.

3 Художественная культура средневекового Китая: изысканность и простота

Выявлять своеобразие и развитие китайской поэзии; особенности китайской живописи, музыки и театра. Подобрать иллюстрации, составить план-схему «Запретного города».

Определять особенности китайской архитектуры (пагода).

4 Художественная культура Страны восходящего солнца.

Понимать влияние китайской культуры на становление японской.

Знакомство со специфическими видами культуры Японии. Определять их смысловую нагрузку. Создавать сад камней в миниатюре и икебану.

5 - 6 Арабский Восток: волшебная сказка орнамента

Находить информацию и иллюстрировать ее. Создавать презентацию «Мечеть. Минарет.

Медресе». Называть шедевры мусульманской архитектуры. Определять типы мусульманских культовых сооружений. Выявлять логику и религиозный функционал основных элементов храма. Определять особенности декора мусульманских сооружений.

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ: ОТ ПОЗНАНИЯ БОГА К ПОЗНАНИЮ ЧЕЛОВЕКА. 10 часов

7 Средние века — путь к общности европейских художественных традиций.

Анализировать и обсуждать видеоряд «Шедевры средневековой культуры». Характеризовать понятие «Каролингское возрождение». Создавать опорный конспект посредством выделения основного материала и трансформация его в знаковую систему

Формировать группы для работы над проектом «Епископские школы средневековой Европы». Определять цель и задачи деятельности группы. Планировать коллективную и индивидуальную деятельность, прогнозировать ее результаты.

8 Епископские школы средневековой Европы

Поиск информации в сети Интернет, в научно-популярных и периодических изданиях, энциклопедиях. Отбор и структурирование материала в соответствии с заданной формой. Создавать группами презентаций и текста выступления к ним. Защищать проекты.

9 Литература Средневековья Книжная миниатюра

Знакомится с жанровым разнообразием Западноевропейской средневековой литературы. Находить и систематизировать по жанрам тексты литературных произведений и иллюстраций к ним. Знакомится с искусством книжной миниатюры (видеоряд). Описывать события, изображенные на страницах Больших французских хроник и Календаря герцога Беррийского. Сравнить свое мнение и того содержания, что в реальности вкладывали мастера в миниатюры.

10 Видеоурок «Роман о Лисе»

Смотреть и обсуждать мультфильм «Роман о Лисе». Выявлять основную проблематику произведения и своеобразие образов героев, облакаемых в специфическую «звериную» оболочку.

11-12 Романская архитектура

Исследовать основные элементы романской архитектуры. Находить архитектурные особенности романского храма в процессе просмотра видеофрагментов из серии «Камень на камне». Создание эскиза и плана средневекового замка и монастыря. Определять художественные особенности фресок и скульптуры храма.

13 - 14 Готическая архитектура Изучить структуру готического храма.

Находить архитектурные особенности готического храма в процессе просмотра видеофрагментов из серии «Камень на камне». Выявлять логику функционала и идеологии готического храма. Формировать группы. Определять цель и задачи деятельности группы. Планировать коллективную и индивидуальную деятельность, прогнозировать ее результаты. Создавать алгоритм работы групп над решением задач.

15 Музыка в христианском храме (католическом).

Слушать духовную музыку (Григорианский хорал). Выявлять особенности ее звучания. Понимать духовное значение мессы. Определять многоголосное исполнение. Понимать символический смысл средневековой музыки.

16 Италия — родина идеалов Возрождения

Выявить причины и появления и характерные черты эпохи Возрождения. Называть авторов – родоначальников Возрождения и их наиболее значимые произведения. Создавать виртуальную экскурсию по средневековой Флоренции.

РАЗДЕЛ III. ВИЗАНТИЯ. 1 час

17 Византия – гармония боговдохновенных образов

Выявлять традиции канонической художественной культуры Византии. Понимать православный храм как гармоническое единение архитектуры, живописи, музыки, слова. Создавать интерактивную схему крестово-купольного храма. Исследовать структуру и

элементы крестово-купольного храма, канонов его внешнего и внутреннего декора. Определять его смыслового наполнения. Понимать духовный смысл иконы. Определять сюжеты икон. (образы Христа Спасителя и Богородицы). Описывать особенности средств художественной выразительности (плоскость, символика формы и цвета).

РАЗДЕЛ IV. ЯЗЫЧЕСКАЯ РУСЬ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПОЗНАНИЮ МИРА. 5 часов

18 Вводное занятие «Истоки русской культуры»

Анализировать материал видеофильма «Святые Руси». Планировать коллективную и индивидуальную деятельность, прогнозировать ее результаты. Актуализировать жизненный опыт и знания. Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике духовных явлений в отечественной истории.

19 Детство» древнерусской художественной культуры

Изучить славянскую мифологию (презентация). Построить кластер «Пантеон славянских богов». Создать эскиз капища на основе словесного описания. Представить рисунок, сравнить его с историческими реконструкциями славянских капищ. Корректировать знания и проводить самоанализ. Поиск информации в адаптированных источниках информации о славянских праздниках «Купала», Масленица». Поиск и отбор материала для создания сценариев фольклорных праздников.

20 - 21 Былинные богатыри и развеселые скоморохи

Изучить функционал и структуру былинных произведений. Создать словесный образ былинного богатыря. Находить информацию в различных источниках о скоморохах. Создавать сценарий выступления скоморохов. Постановка кукольного представления.

22 Культура Киевской Руси

Изучить влияние христианства на культуру Киевской Руси (сравнительный анализ византийской и древнерусской культур). Отбирать и структурировать материал для создания буклетов на тему «Шедевры архитектуры Киева». Осваивать навыки продуктивного взаимодействия с другими людьми (коммуникации).

РАЗДЕЛ VI. РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ: ОТ НОВГОРОДСКОЙ К МОСКОВСКОЙ РУСИ. 12 часов.

23-24 Литературные шедевры Руси.

Изучать тексты произведений и выделять главную сюжетную линию, отражение исторических событий в «Слове о полку Игореве», «Задонщина». Определить значение «Поучения Владимира Мономаха». Проводить сравнительный анализ фактов истории и их литературного аналога.

25 - 26 Культура Русских земель в XII – XIII веках

Понимать православный храм как гармоничное единение архитектуры, живописи, музыки, слова. Исследовать структуру и элементы Владимиро-Суздальского и Новгородского храма, канонов их внешнего и внутреннего декора. Определять его смыслового наполнения. Проводить сравнительный анализ Новгородского и Владимиро-Суздальского архитектурных стилей. Выявлять их своеобразие.

27 Развитие искусства колокольного звона

Исследовать историю возникновения и развития искусства колокольного звона на Руси. Определять виды колокольного звона. Понимать колокольность как символ Русской земли в искусстве последующих эпох (М.П. Мусоргский. «Борис Годунов». Сцена коронация; СВ.

Рахманинов. Прелюдия до-диез минор; А.В. Лентулов. «Иван Великий. Звон» (прослушивание в классе).

28 Московская Русь — центр расцвета русских национальных идеалов
Изучать архитектурные каноны общерусского стиля. Составлять план Московского кремля. Выявлять основные этапы его строительства и наполнения. Виртуальная экскурсия по Московскому кремлю.

29 - 31 Проект «Архитектурные сокровища Кремля».
Находить информацию в различных источниках, структурировать материал для создания серии презентаций, буклетов и листовок «Архитектурные сокровища Кремля». Работать в группах.

32 Шатровая архитектура — новое слово в русском зодчестве
Находить сведения об истории возникновения шатрового стиля в источниках различного типа. Изучать особенности шатрового стиля русской архитектуры. Составлять описание Храма Вознесения в Коломенском и Собора Василия Блаженного (Покрова Богородицы на Рву).

33 - 34 Андрей Рублев, Дионисий, Епифаний Премудрый, Федор Христианин - великие мастера позднего средневековья.
Изучать основные каноны иконописи, виды иконописных изображений. Знакомится со структурой алтаря, составлять его схему. Делать сравнительный анализ шедевров новгородской и владими́ро-суздальской иконописных школ. Понимать силу нравственного примера в произведениях Епифания Премудрого. Слушать и понимать песнопения Федора Христианина (Крестьянина).

35 Рефлексия. Подведение итогов, оценка работы и ее результатов. Самооценка. 1 час

7 класс

РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМЕ ТРАДИЦИЙ (XVII в.). 6 часов

1 Русская литература XVII в. Анализировать отрывки из «Житие протопопа Аввакума»
Определять особенности жанра «Житие», историческое содержание произведения. Выявлять причины появления поэзии, свободной от средневековой нормативности. Определять особенности мирской литературы XVII в. Давать характеристику героев произведений. Находить многогранность сюжетов и жаргов. Определять выразительные средства барочной поэзии С. Полоцкого.

2 Фресковая живопись. Симон Ушаков. Определять традиционные черты и новаторство творчестве Симона Ушакова. Описывать сюжет фрески. Выявлять художественные средства, используемые о фресковой живописи того периода.

3 Икона и парсуна.
Сравнивать иконопись XVII века с иконами предыдущих периодов. Выявлять новые черты и сюжеты в творчестве иконописцев. Проследить появление объемного изображения персонажей иконописи. Определять сходство и различие иконы и парсуны: Выделять характерные черты русской парсуны.

4 - 5 Пышность и красочность русского зодчества

Называть и описывать шедевры русского зодчества XVII в. Определять характерные черты русского барокко. Описывать архитектурные элементы зданий. Раскрашивать черно-белое изображение храма в соответствующе цвета.

6 Рождение русского многоголосья. Выявить причины зарождения русского многоголосия. Слушать и понимать хоровую музыку того периода. Определить особенности русского многоголосья.

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ВЕК «РАЗУМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ» 12 часов

7 «Русская европейскость»: образы художественной культуры Петровской эпохи
Дать характеристику культурным преобразованием Петра I. Высказывать суждения. Аргументировать собственную точку зрения. Выделять характерные черты и выразительные средства в портретной живописи первой половины XVIII в.

8 Развитие просветительских идеалов: литература, театр, музыка
Выявлять проблематику ранней русской поэзии и драматургии. Характеризовать образы героев русской комедии, творчество. Рассказывать о зарождении русской комической оперы. Определять роль народной песни как главной носительницы национального начала. Слушать русские народные песни, определять их сюжет и средства выразительности. Оценивать роль Екатерина II в развитии культуры. Описывать образ императрицы, данный в произведениях Г.Р.Державина, Д.Г. Левицкого, Ф.И. Шубина.

9 - 12 Путешествие по Санкт-Петербургу и пригородам.
Находить информации в различных источниках, структурировать материал для создания серии презентаций, буклетов и листовок «Архитектурные сокровища С-Петербурга». Создавать видеоклипы. Работать в группах.

13 Барокко в России
Определять характерные черты европейского барокко в России. Называть шедевры русской барочной архитектуры и скульптуры. Определять назначение архитектурных сооружений. Характеризовать основные элементы архитектурных сооружений. Выделять основные выразительные черты скульптурных произведений. И. Шубина.

14 - 15 Классицизм во второй половине XVIII в.
Характеризовать основные черты классицизма как архитектурного стиля. Делать сравнительный анализ архитектуры С-Петербурга и Москвы. Рассказать об одном из архитектурных сооружений. Находить сведения в различных источниках, и структурировать их заданным образом.

16 - 17 Русский портрет: неповторимость и самоценность человеческой личности
Определять основные выразительные средства русских художников второй половины XVIII в. Находить примеры описания произведений портретной живописи в поэтических произведениях. Создать словесный портрет личности, изображенной на картине. Находить сведения в различных источниках о жизни изображенных людей.

18 Шедевры храмовой музыки (М.С.Березовский, Д.С. Бортнянский)
Слушать произведения храмовой музыки. Находить сюжеты произведений в Библии. Определять музыкальные средства, используемые композиторами для передачи настроения.

РАЗДЕЛ III. БЕССМЕРТИЕ ТВОРЕНИЙ МАСТЕРОВ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. 7ч.

19 Утверждение человеческой красоты и силы разума в его произведениях Леонардо да Винчи

Называть произведение Леонардо да Винчи. Определять новаторство художника посредством анализа произведений. Доказывать универсализм дарования Леонардо. Находить информацию о судьбе произведений и изобретений писателя в различных источниках

20 Могучий талант Микеланджело

Называть произведение Микеланджело Буанаротти. Определять характерные черты произведений художника. Создавать текст экскурсии по Сикстинской капелле. Находить иллюстративный материал в различных источниках

21 Красота и гармония Рафаэля Сатни.

Называть произведение Рафаэля Санти.

Создавать виртуальную экскурсию по картине Рафаэля «Афинская школа».

Описать один из персонажей произведений художника.

22 Музыка итальянского Возрождения.

Слушать музыкальные произведения итальянского

Возрождения. Определять их предназначение. Описывать образы, рожденные данной музыкой. Находить сюжеты произведений.

Определять музыкальные средства, используемые композиторами для передачи настроения. Определять рождение оперы как важнейший итог развития музыкального искусства эпохи Возрождения.

23 Северное Возрождение. Художественное наследие мастеров Германии

Называть произведение германских художников. Определять их

отличительные черты произведений. Анализировать сюжеты картин.

Находить иллюстративный материал в различных источниках

24 Художественная культура Нидерландов

Называть произведение голландских художников. Определять их

отличительные черты произведений. Находить их философское

содержание. Находить материал в различных источниках

25 Возрождение в Англии.

Читать по ролям отрывки из произведений У. Шекспира. Определять их проблематику. Характеризовать основные черты английской архитектуры эпохи возрождения. Находить в них общеевропейские черты.

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПЕРЕХОДНУЮ ЭПОХУ (XVII в.) 4 часа

26 - 27 Европейское Барокко. Франция и Италия.

Определять основные черты стиля европейского барокко в архитектуре, приводить примеры.

Делать сравнительный анализ архитектурных школ Франции и Италии.

Называть шедевры архитектуры Франции и Италии.

Совершать видеоэкскурсию по Версалю.

28 - 29 Испания и Фландрия: взлет национального своеобразия

Выявлять национальные черты в архитектуре Испании и Фландрии.

Определять общеевропейские черты.

Называть архитектурные шедевры данного периода.

Определять их функциональность.

РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ 6 часов

30 Эпоха просвещения во Франции

Определить два полюса образов французского искусства в эпоху

Просвещения. Называть и описывать архитектурные памятники классицизма.

Находить материал о судьбе скульптора и его произведениях Э.М. Фальконе, его судьба.

Определять основные жанры французской просветительской литературы

Характеризовать многогранность изобразительного искусства.

Сравнивать творчество выдающихся мастеров Ж. А. Ватто, Ж. Шардена, Ж.Л. Давида.

31 Итальянское искусство XVIII в.

Выявить в творчестве архитекторов Италии возвращение к античным истокам.

Определять архитектуру Италии как ансамблевое явление.

Выявлять основные черты комической оперы, ее сюжетное построение.

32 - 33 Вершины просветительской литературы

Характеризовать основную идею просветительской литературы (писатели Англии и Германии) как утверждение гуманистической идеи о неисчерпаемых возможностях свободного человека, на примере романа Д. Дефо. «Приключения Робинзона Крузо».

Находить примеры народной мудрости в поэзии Р. Бернса («Честная бедность»).

Определять основные идеи в литературе Германии, выявлять основные черты нового героя.

Характеризовать жизнь и творчество германских литераторов на основе просмотра видеофрагментов.

34 - 35 Тема 19. Музыка: страницы творчества гениев мирового искусства

Характеризовать основную идею музыкальных произведений как высоких духовно-нравственных идеалов. Приводить примеры, аргументировать свое мнение.

Понимать вневременную сущность музыки великих композиторов.

Определять основные черты и функциональность музыкальных произведений.

Называть произведение композиторов XVIII в.

Слушать музыкальные произведения и описывать образы, рожденные данной музыкой.

8 класс

РАЗДЕЛ I. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX - НАЧАЛА XX в. 16ч.

1-2 Искусство европейского романтизма.

Определять основные черты романтического мировосприятия. Находить отражение романтического в произведениях художников и писателей первой половины XIX в.

Определять художественные образы романтической литературы. Находить мотивы одиночества и непонятости художника-творца в произведениях романтиков.

Приводить примеры поэтизация народного творчества, волшебной сказки, природы в произведениях романтиков. Просмотр отрывков из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Характеризовать основные идеи одноименного произведения В. Гюго.

Выявлять основные черты романтизма в живописи. Называть и описывать произведения художников романтиков.

3, 4 От мечты к реальности.

Определять основные черты реалистического мировосприятия. Находить примеры реалистического в произведениях художников и писателей второй половины XIX в.

Определять художественные образы реалистической литературы. Выявлять примеры философского размышления о судьбе общества, основанного на культе денег.

5, 6 Национальные музыкальные школы XIX в.: многогранность романтической образности. Виртуозы малых музыкальных форм
Называть и описывать произведения композиторов-романтиков.
Слушать музыкальные произведения, выявлять влияние национальной традиции музыки.
Описывать настроение музыкального произведения.
Определять особенности Венского вальса И. Штрауса («Сказки Венского леса») как музыкальной формы.
Описывать сюжеты песен Ф. Шуберта.
Характеризовать фортепианную музыку как основную музыкальную форму романтизма.
Сравнивать настроения в произведениях различных музыкальных форм Ф.Шопена.
Находить информацию о жизни и творчестве композиторов-романтиков и структурировать ее в энциклопедическую статью.
Находить картины природы в творчестве Г. Грига.

7, 8 Создатели музыкальной драмы.

Определять основные черты теории «музыкальной драмы» Р.Вагнера. Находить взаимосвязь образов его музыки с традициями немецкой культуры.
Смотреть оперу Ж. Бизе «Кармен». Выявлять способы драматизации жанра лирической оперы: сквозное развитие действия, опора на испано-цыганский фольклор, психологизм характеристик действующих лиц. Выявлять характерные черты итальянской романтической и комической оперы. Характеризовать творчество Дж. Верди как синтез мировой литературы и музыки. Определять основные черты монументальной героической музыкальной драмы на примере оперы «Аида».

9 Новые идеи в европейской художественной культуре конца XIX — начала XX в
Определять влияние перемен в общественной жизни Европы на выбор новых духовно-нравственных ориентиров. Находить отражение этих процессов в художественной культуре. Характеризовать новые течения в искусстве, их нетрадиционную художественную образность: отчужденность человека от окружающего его враждебного мира людей, вещей, природы. Приводить примеры интеркультурного взаимодействия. Выявить своеобразие творческого наследия Дж.Р. Кипплинга. Характеризовать его творчество как тоска по естественному взаимодействию человека и природы. Находить и анализировать материал из различных источников о рождении и идеологии символистов. Анализировать произведения «Проклятых поэтов».

10-12 Стиль модерн, его роль в развитии новаторских архитектурных образов.

Выявлять новые инженерные и художественные решения, использованные в сооружениях эпохи «границ веков». Определить характерные черты стиля модерн. Понять основные приемы архитекторов-модернистов в процессе виртуальной экскурсии в музей А. Гауди в г. Реусе. Создавать театральную афишу или предмет быта в стиле модерн.

13-14 Французский импрессионизм - начало кардинальных перемен в образном содержании искусства

Находить информацию в печатных изданиях и сети Интернет о зарождении и истории импрессионизма. Составлять биографический очерк. Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Выявлять особенные художественные приемы импрессионистов. Исследовать природу цветовых сочетаний. Проследить процесс рождения новой техники живописи. Описать важнейшие образы импрессионизма. Выявить сущность идеологии импрессионизма. Участвовать в дискуссии «импрессионисты – живописцы счастья?». Определять характерные черты творчества О. Родена. Описывать произведения скульптора.

15 Постимпрессионистические искания французских художников. Проводить сравнительный анализ творчества импрессионистов и пост импрессионистов. Определять направления поиска новой образности в живописи постимпрессионизма. Выявлять жанровые предпочтения художников. Оценить роль цвета в живописи В. Ван Гога и П.Гогена. Изображать красками свои эмоции.

16 Музыкальный импрессионизм.

Выявлять основные черты творчества композиторов-импрессионистов и находить его русские истоки в процессе просмотра видеофильма о жизни и творчестве К. Дебюсси. Слушать музыку и искать ее связь со звуками природы.

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX в.: ВЕЛИЧИЕ ИДЕАЛОВ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 9 часов

17, 18 Основоположники русской классики: становление идеи национального самовыражения в искусстве.

Литература и музыка.

Характеризовать основную черту русского классического искусства. Как обобщение в художественно-образной форме открытий и заблуждений своего времени. Выявить особенности русского романтизма. Оценивать значение творчества А.С. Пушкина для развития классического русского искусства. Проследить роль творчества поэта и Пушкин в становлении музыкальной классики. Определить основные темы творчества М. Лермонтова. Определить роль поэзии Лермонтова в развитии русского искусства и музыки. Выявить романтическую лирическую сущность классического романса в процессе прослушивания произведений русских композиторов первой половины XIX в. Характеризовать М.И.Глинку как основоположника русской классической музыки. Выявить образы, воплощенные в творчестве композитора.

19, 20 Крупнейшие зодчие начала XIX в.

Определять новые тенденции в развитии классицизма начала XIX в.: архитектурные ансамбли и монументальное зодчество в процессе просмотра фрагмента видеофильма. Создавать презентацию «Исаковский собор в С-Петербурге». Создавать схему архитектурного ансамбля Дворцовой площади.

21 Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве.

Характеризовать направление развития изобразительного искусства как обращение художников к миру чувств и переживаний человека, в том числе и простых людей. Проследить процесс зарождения и развития крестьянской темы в творчестве живописцев. Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Характеризовать новаторство и особенности творчества К.П. Брюллова. На основе материала видеофильма «Последний день Помпеи».

22 Утверждение правды жизни - главный критерий искусства 40 - 50-х гг. XIX в. (Н.В. Гоголь, П.А. Федотов, А.С. Даргомыжский)

Выявить реалистические черты в творчестве Н.В. Гоголя, проследить его нравственные искания. Определять основные черты и идеи творчества П.А. Федотова: сочетание гротеска, сатиры с реалистической передачей жизненно достоверных деталей, аналитическое смешение трагического и комического. Выявить художественные особенности и выразительные средства в творчестве художника. Характеризовать А.С. Даргомыжского как «великого учителя музыкальной правды». Проследить слияние интонаций речи и звука в его музыке.

23, 24 Высоты реализма в литературе и живописи пореформенного периода
Находить в литературе пореформенной эпохи отражение общественных движений, иллюзий, нравственных и религиозных исканий. Раскрывать опыт «учительства», духовного наставничества русских писателей. Определить изменение общественного статуса живописи. Задачи правдивого воплощения, широту проблематики изобразительного искусства. Находить и структурировать информацию о истории и представителях движения «Передвижников». Составлять антологию их творчества. Создавать «Галерею выдающихся людей» из портретных работ передвижников. Распределять произведения художников по жанрам.

25 Преломление духовно-нравственных открытий эпохи в музыкальном искусстве: «Могучая кучка» и П.И.Чайковский
Характеризовать тенденции развития музыки пореформенного периода: повышение общественной роли музыкального искусства, его демократизация. Находить и анализировать информацию о возникновении и деятельности объединения «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»). Определять основные черты музыкальных произведений: национальная самобытность, реализм, историзм музыкальных образов, гуманизм, выразительность глубоких чувств и переживаний человека в процессе прослушивания музыкальных произведений.

РАЗДЕЛ III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX- НАЧАЛА XX в. 8ч

26, 27 «Мой милый край» - образы России в произведениях Серебряного века
Характеризовать «Серебряный век» как заключительный этап развития художественной культуры Российской империи. Определение сущности искусства данного периода:

обновление религиозно-философской мысли, возрождение духовной проблематики в произведениях искусства, сочетание принципиального новаторства с традиционными ценностями, патриотизм и правдоискательство в художественном творчестве, отражение в нем предчувствий социальной катастрофы. Читать произведения поэтов выражающие романтическое восприятие России, возвышенное чувство единения с Родиной.

Понимать образ российских просторов как отражение бесконечности бытия и глубин человеческой души в искусстве на основе анализа произведений И. Левитана, К.А. Коровина, М.В. Нестерова. Услышать мотивы русской сказочности, национальных традиций в музыке. А.И. Лядова, С.В. Рахманинова.

28, 29 Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге XX в.
Подготовить и проводить конкурс чтецов «Образы «неземного света». Писатели-символисты «серебряного века». Определять особые черты в творчестве М.А. Врубеля. Понимать метафоричность его произведений. Выявить и характеризовать авангардистское направление в изобразительном искусстве. Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение.

30 Тяготение к красоте старины: неоклассицизм
Характеризовать акмеизм как тоска по утерянным идеалам старины, приводить примеры поэтических произведений акмеистов. Описывать архитектурные сооружения неоклассицизма. Выделять его основные черты: возврат к классическим нормам в сочетании с новыми конструктивными решениями.

31-33 «Мир искусства» - возвращение «русской европейскости»
Находить и анализировать материал в сети Интернет, посвященный деятельности творческого объединения «Мир искусства», определить роль СП.

Дягилев созданию и деятельности объединения. . Выделять идеалы «мирискусников»: увлеченность образами «вечной красоты» прошлого: соразмерностью классицизма, красочностью барокко, вычурностью рококо. Создавать текст экскурсии по виртуальной выставке В.А. Серова. Выявлять черты индивидуального своеобразия в произведениях художников-«мирискусников». Приводить примеры слияния различных видов искусства в деятельности «мирискусников». Знакомиться с творчеством знаменитых хореографов: М.М. Фокин, В.Ф. Нижинский., и балерин А.П. Павлова, Т.П. Карсавина.

34-35 Итоговая конференция «Шедевры XIX века» Презентация творческих работ

9 класс

Раздел I. Художественная культура России первых десятилетий XX века. 4 часа

1 Архитектурные достижения России.

Определять характерные черты и архитектурные приемы русского модерна. Выявлять основные приемы архитекторов-модернистов на примере архитектурных сооружений Ф.Шехтеля в Москве (особняк Рябушинского) Определять характерные черты и приемы архитектуры конструктивизма. В процессе изучения сооружений А.В.Щусева и В.Г.Шухова.

2 Мастера русского авангарда.

Характеризовать авангардистское направление в советском изобразительном искусстве. Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Находить информацию в печатных изданиях и сети Интернет о представителях авангарда. Составлять биографический очерк. Изображать красками свои эмоции.

3 Русская музыка начала XX века

Выявлять традиции романтизма и символизма в творчестве композиторов начала XX века Называть и описывать произведения композиторов. Слушать музыкальные произведения, выявлять влияние национальной и европейской традиции музыки. Описывать настроение музыкального произведения. Находить информацию о жизни и творчестве композиторов и структурировать ее в энциклопедическую статью. Находить картины природы в творчестве С. Рахманинова.

4 Первые шаги отечественного кино.

Русский театр XX века. Обсуждать и анализировать фрагменты первых игровых кинолент. Находить в энциклопедиях сведения об экранизации произведений русской классики. Предполагать чем игра актеры немого кино (В.Холодная, И.Мозжухин, Е.Бауэр) отличается от игры современных актеров. Изучать творческий путь К.С.Станиславского и В.И.Немирович-Данченко, как великих реформаторов театральной сцены. Выявлять основные черты «системы Станиславского» (законы сотрудничества актера и режиссера) в процессе просмотра фильма «Великие режиссеры театра XX века».

Раздел II. Культура СССР 20-30-х гг. 4 часа

5 Литература. Рождение массовой советской песни.

Выявлять противоречивые тенденции советской литературы 20— 30-х гг., посредством работы в группах с произведениями писателей и поэтов разных направлений. Определять причины влияния на сознания людей песен революции и гражданской войны в процессе прослушивания и анализа музыкальных фрагментов,

произведений. Проследить основные этапы зарождения и развития советской массовой песни.

6 Живопись и графика СССР 20-30-ых гг.

Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Выявлять особенные художественные приемы художников 20 - 30-ых гг. Исследовать приемы пропаганды идей социализма в графике. Описать важнейшие образы произведений изобразительного искусства в данный период. Выявлять жанровые предпочтения художников.

7 Скульптура в годы первых пятилеток.

Анализировать и оценивать план монументальной пропаганды в первые послереволюционные годы. «Составлять карту утерянных шедевров». Определять основные черты советской монументальной скульптуры через изучение творческого наследия И.Д.Шадра («Сеятель», «Булыжник – оружие пролетариата»). Определять направления поиска новой образности в советской скульптуре на примере скульптуры В.Мухиной «Рабочий и колхозница». Определять характерные черты творчества. Описывать произведения скульптора .

8 Кино. Советская музыкальная комедия.

Определять тематику и жанровые предпочтения советского кино в процессе просмотра и анализа фрагментов фильмов данного периода. Выявлять сходство и отличие в режиссерском подходе создания кинофильмов кинорежиссеров И.А. Пырьев и Г.В.Александрова. Определить роль песенного фона кинофильмов через изучение творчества И.О. Дунаевского. Составлять сообщения об актерах советского кино.

Раздел III. Культура СССР периода Великой Отечественной войны. 4 часа

9 Великая Отечественная война и искусство. Поэзия военных лет.

Определить влияние ВОВ на ход развития русской культуры. Выявить причину обращения деятелей культуры к классическому наследию прошлого. Оценить вклад деятелей культуры и искусства в дело Победы в процессе просмотра и анализа фрагментов фильма «Концерт – фронту» (1942 г.) Давать общую характеристику поэзии о войне. Подбирать произведения на конкурс чтецов «Живая классика».

10 Музыка классиков в годы войны. Песни войны.

Определять новые тенденции в развитии классической музыки периода войны. Выявлять эмоциональную составляющую музыкальных произведения в процессе прослушивания их фрагментов. Находить основные сюжетные линии песен войны. Составлять литературно-музыкальную композицию к мероприятиям , посвященным ВОВ.

11 Военная тема в отечественной живописи. Графика, плакаты, карикатура.

Характеризовать направление развития изобразительного искусства как обращение художников к миру чувств и переживаний человека в период войны. Проследить процесс развития военной темы в творчестве живописцев. Анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Определять жанровые предпочтения художников.

12 Кино в годы ВОВ. Изучить процесс производства фильмов в эвакуации (Ташкент и Алма-Ата).

Определить роль кино военного периода в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом в процессе просмотра и анализа фрагментов фильмов.

Раздел IV. Культура СССР 50-80-х гг. 7 часов.

13 Образы ВОВ в искусстве второй половины XX века

Искать информацию в различных ресурсах для создания виртуальной экскурсии «Мемориальные ансамбли – величие памяти народа». Подбирать визуальный и музыкальный ряд экскурсии, используя музыкальные и видеофрагменты произведений изобразительного искусства, музыки и кино данного периода. (или) Осуществлять подбор визуального и музыкального фона, песенных номеров для сценариев мероприятий, посвященных ВОВ

14 Литература 50-80-х гг. XX в.

Давать характеристику периода. Хрущевская «оттепель», ее роль в обновлении и развитии культуры через актуализацию знаний обучающихся. Находить в литературе послевоенного периода отражение общественных движений, иллюзий, нравственных исканий, надежда на духовное очищение и возрождение общества. Определять темы и новых героев в искусстве. Составлять краткие биографические очерки о судьбах писателей, композиторов, художников в эпоху застоя (выбор обучающихся).

15 Классическое музыкальное искусство.

Определять задачи правдивого воплощения, широту проблематики музыкального искусства послевоенного периода. Находить в справочных и энциклопедических изданиях и структурировать информацию о композиторах. Эмоциональный анализ музыкальных произведений (выбор учителя).

16 Массовая советская песня.

Феномен авторской песни.

Проследить основные этапы развития советской массовой песни. Определить тематику и назначение в процессе прослушивания и анализа музыкальных фрагментов, произведений. Изучить историю зарождения и формирования авторской песни как музыкального жанра. Характеризовать героя авторских песен. Определить отличительные черты авторской песни через прослушивание и анализ содержания и музыкального наполнения произведений.

17 Изобразительное искусство эпохи развитого социализма.

Определить причины изменения тематики и форм живописи. Создавать «Галерею советских людей» из портретных работ художников. Распределять произведения художников по жанрам.

18, 19 Основные темы советского кинематографа. Становление и развитие детского кинематографа.

Характеризовать тенденции развития советского кинематографа: повышение общественной роли, его демократизация. Определять тематику кинофильмов в процессе просмотра видеоряда кинофрагментов. Искать и анализировать в различных источниках информацию об истории развития детского кино в СССР. Знакомится с лучшими детскими фильмами (обзор).

Раздел V. Современная культура России. 2 часа

20 Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века
Находить и анализировать материал в сети Интернет, посвященный строительству Храма Христа Спасителя в Москве. Определять тематику изобразительного и музыкального искусства. Составить описание наиболее понравившегося произведения искусства современности или составить сообщение о творчестве любимого современного автора.

21 Кино и театр последних лет.

Определить новые темы и образы современного театра посредством изучение репертуара ведущих театров страны в сети Интернет. Находить информацию о творчестве отечественных режиссеров и актеров, внесших существенный вклад в развитие отечественного театра последних лет. Характеризовать Рок-оперу как разновидность театрального представления на основе просмотра и анализа фрагментов спектаклей «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Раздел VI. Зарубежная художественная культура XX века. 11 часов

22-24 Идеи и принципы архитектуры первой половины XX века.

Стилевое разнообразие современной архитектуры.

Характеризовать стилиевое разнообразие современной архитектуры. Определять основные идеи рационализма и конструктивизма через их воплощение в произведениях зодчества. Определить влияние использования новых материалов и новых технологий в развитии архитектуры. Описывать декоративное оформления фасадов и интерьеров зданий. Выявить основные черты функционализма – ведущего направления европейской архитектуры XX века. Выявить причины популярности органической архитектуры. Описывать архитектурные сооружения Хай-тека и постмодернизма. Выделять их основные черты.

25-27 «Великий немой». Рождение и развитие кинематографа. Основные направления развития современного кино.

Проследить основные этапы развития кино. Определить выразительные возможности первых шедевров немого кино. Определить основные идеи кинематографической деятельности. Ч.С. Чаплин посредством просмотра и анализа фрагментов фильмов Ч. Чаплина. Характеризовать европейское кино послевоенного периода. Презентация любимых современных фильмов (по выбору обучающихся).

28, 29 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства

Определить художественные направления изобразительного искусства XX века.

Находить и структурировать в форму буклета информацию о течениях зарубежного изобразительного искусства (работа в группах)

30, 31 Основные направления развития зарубежного музыкального искусства.

Выбирать из аудиоряда музыку, наиболее близкую внутреннему миру подростка в процессе прослушивания и анализа музыкальных произведений. Создание клипов (выбор учителя и обучающихся).

32 Олимпийское движение.

Изучить основные этапы развития олимпийского движения. Выявить красоту спорта посредством просмотра фрагментов олимпийских игр. Оценить роль спорта в жизни современного общества. Находить и структурировать информацию в разных источниках. Создавать газету «Великие олимпийские современности».

33, 34 Конференция «Шедевры XX века». 2 часа

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная литература.

1. Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни). 10 класс. Ч. 1. М., ВЛАДОС, 2009.

2. Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни). 11 класс. Ч. 1. М., ВЛАДОС, 2012.
3. Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура. 10 класс. Ч. 2 .Русская художественная культура. М., ВЛАДОС, 2009.
4. Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура. 11 класс. Ч. 2 .Русская художественная культура. М., ВЛАДОС, 2012

Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990.
2. Артамонов М.В. Литература эпохи Возрождения. М., 1990.
3. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура:
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996.
5. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998.
6. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993.
7. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.
9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
10. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1979.
11. История русского искусства. В 3т. Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М., 1991.
12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М., 1995.
13. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. - Учитель, Воронеж, 2003.
14. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. М., Новая школа, 1996.
15. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 1996.
16. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М., 1995.
17. Рапацкая Л.А. История русской музыки. М., 2001.
18. Ушакова О.Д. Понятия и определения. Мировая художественная литература. Словарь школьника. СПб., 2006
19. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., 1992.
20. Хоруженюк К.М. Мировая художественная литература: структурно-логические схемы М., 2003.
21. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999.

Мультимедийные средства:

1. CD-ROM. Шедевры русской живописи. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.
2. CD-ROM. Русская живопись второй половины 19 века. М.: ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 2007.
3. CD-ROM. Современное Российское искусство. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001
4. DVD. Азбука искусства. Как научиться понимать картину. «Новый Диск», 2007.
5. DVD. Большая энциклопедия живописи. СПб., ООО «Сигма», 2003;

Интернет-ресурсы

1. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://viki.rdf.ru/cat/musika/>
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject\[\]=33](http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33)
4. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://intoclassics.net/news/1-0-1>
5. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://music.edu.ru/>

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс].

Режим

доступа: <http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html>

Технические средства обучения

- компьютер;
- телевизор;
- программное обеспечение