

Негосударственная общеобразовательная автономная
некоммерческая организация
«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 164 – АДМ
от «31» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
для 10-11 классов (гуманитарный профиль)
учителя Пономаренко Е.Ж.

«РАССМОТРЕНО»
на заседании МО

Протокол №1 от 31.08.2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. директора АНО «Павловская гимназия»

/Е.Ю. Васюкова /
31 августа 2021 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017);
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, fgosreestr.ru);
- Федерального государственного образовательного стандарта ООО (приказ МО и Н РФ № 1897 – раздел III п.18.2.2) (<http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587>);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253.
- Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2021/2022 и 2022/2023 уч. годы;

С использованием УМК по предмету «Мировая художественная культура»:

- Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 10 ДРОФА (<http://fpu.edu.ru/fpu>);
- Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 11 ДРОФА (<http://fpu.edu.ru/fpu>). Фонохрестоматии музыкального и литературного материала на МРЗ и пособия для учителя.

Условия реализации курса

10-11 классы мы рассматриваем как важнейший завершающий этап образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по истории мировой художественной культуры на новом художественно-эстетическом и философском уровне. Важнейшей особенностью содержания базового курса МХК в 10-11 классах является представленная в нем панорама основных событий развития мировой культуры от истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся понять причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в конкретную историческую эпоху, а также увидеть прорастания древних пластов культуры в искусстве настоящего времени. Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию между людьми и народами, воспитывает взаимное уважение с помощью вечных ценностей мировых произведений искусства.

Цель курса – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.

В условиях введения ФГОС в преподавании дисциплины предполагается акцент на решение следующих задач:

- **на способы введения** учащихся в современное социокультурное пространство, помогающие понять природу многоликих явлений культуры и дать им оценку (установка на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства);
- **на воспитание** российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; формирование уважения к другому человеку; его культуре, языку и традициям;

- **на возможности** коммуникативно-экспрессивного диалога, пробуждающего эстетическую восприимчивость и эмоциональную отзывчивость учащихся в ходе постижения выразительности художественного образа конкретных художественных произведениях;
- **на эвристический** характер исследовательской и творческой деятельности (урок-исследование, урок-проект).

Планируемые результаты освоения учебного курса

Предметные результаты:

Обучающийся научится:

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- классифицировать изученные объекты и явления культуры;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников;
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства;
- видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;
- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место собственной культуры;
- понимать и интерпретировать художественные образы;
- ориентироваться в системе художественных и нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства,
- делать выводы и умозаключения;
- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию.

Обучающийся получит возможность научиться:

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

Личностные результаты

Обучающийся научится:

- проявлять эстетическое чувство в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;
- оценивать свои художественно-творческие возможности, а также

- обретению навыков ведения диалога и четкой аргументации своей позиции;
- проявлять толерантность в совместной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

- организовывать свою творческую деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать и применять на практике способы достижения;
- мыслить образами;
- проводить сравнения и обобщения;
- выделять отдельные свойства и качества целостного явления;
- участвовать в художественной жизни класса и гимназии, а также участвовать в городских и всероссийских и международных проектах.

Метапредметные результаты

Обучающийся научится:

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;
- решать творческие проблемы;
- действовать самостоятельно при выполнении учебных, творческих задач
- работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми, в достижении общих целей;
- проводить эксперимент и наблюдения под руководством учителя;

Обучающийся получит возможность научиться:

- применять освоенные способы деятельности при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: сравнение, анализ, общение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работать с разными источниками информации;
- развивать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-эстетическую компетентности.

Блочно-тематическое планирование

№ п/п	Название раздела	Количество часов
1	Художественная культура древнейших цивилизаций	12
2	Художественная культура античности	12
3	Художественная культура Средневековья	16
	Художественная культура Возрождения	16
4	Художественная культура XVII – XVIII вв. Искусство нового времени	28
5	Художественная культура XIX века	18
6	Художественная культура XX века	34
Итого		136

Содержание курса

Раздел 1. Художественная культура древнейших цивилизаций (12 ч)

Тема 1. Первые художники Земли (4 ч)

Синкретичность первобытного искусства – в чем смысл этого понятия. Особенности развития наскальной живописи, представленной в виде изображений животных и сцен охоты в пещерах Ласко и Альтамира. Начало сюжетной живописи. Жреческие пантомимы как один из важных способов взаимодействия первобытного человека с окружающим миром.

Миф – основа сказаний о Мире. «Первобытные Венеры» – обобщенный образ плодородия и материнства, воплощенный в скульптурах. Зарождение керамики, как первого материала, созданного руками человека. Сакрализация первобытной символики на уровне явлений и понятий, сохранившая свою актуальность по сию пору: семья, род, очаг, мужское, женское, мировое древо, коловорот жизни и смерти в народном орнаменте и фольклоре.

Зарождение архитектуры: Менгиры, дольмены и кромлехи (Стоунхендж). Уникальные комплексы древних сооружений до конца не изученные наукой. Кромлехи – самые яркие представители грандиозного архитектурного ансамбля из менгиров – является Стоунхендж.

Связи символических образов – знаков первобытного искусства с выразительным языком искусства современного. Синкретичность современного искусства, условность, образность языка, архаизация сознания как одна из ярких черт современного актуального искусства.

- творческая деятельность учащихся;
- концептуальные проект;
- театрализованные представления, рисунки, плакаты;
- создание тематических комиксов и сценариев;
- формирование выставок;
- презентации своих выступлений и проектов;
- проведение дебатов и дискуссий.

Тема 2. Архитектура страны фараонов (4 ч)

Мировое значение египетской цивилизации. Истоки и легенды об Атлантиде. «Диалоги» Платона. Мысли современных атлантологов о прошлом и будущем в развитии археологии. Тайны и гипотезы о происхождении шедевров искусства Древнего Египта. Периодизация египетского искусства. Основные характеристики.

Плита фараона Нармера – формирование канона, постройка пирамиды Джоссера. Имхотеп – легенда или реальный человек, повлиявший на развитие временной науки? Комплекс пирамид в Гизе- назначение, внешний и внутренний вид. Саркофаг – жилище вечности, Сфинкс – хранитель времени и границы между царством мертвых и живых. Скальные гробницы Среднего и Нового царства.

Заупокойные святилища Амона-РА. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре. Гипостильный зал, колоннады, капители растительного мотива, росписи, фрески, геометрическая сетка и особенности изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут: пандус, портик, широкие террасы. Архитектурные сооружения позднего времени. Гробница фараона Тутанхамона и храм Гора в Эдфу. Ключевые слова – пирамиды, сфинкс, фараон, обелиск, храм Солнца, гипостильный зал, пандусы, пилоны, колонны, капители, геометрическая сетка, канон, обобщенность и реалистичность изображения.

«Следы Египетского искусства» в мировой культуре: Наполеоновские войны как эпоха культурных открытий, формирование стилевых направлений, сложившихся под влиянием археологических открытий на Ближнем Востоке в 18-19 веках. Египетский след в литературе,

музыке, живописи и архитектуре Романтизма. Искусство 19 века под влиянием Востока: балетные, оперные и театральные постановки. «Русские сезоны», искусство Серебряного века под влиянием восточных традиций. Египетские коллекции в собраниях мировых музеев.

Творческая деятельность учащихся:

- просмотр док. фильмов, театральных постановок;
- конференции, дебаты, дискуссии и круглые столы;
- концептуальный проект;
- театрализованные представления, рисунки, плакаты;
- формирование выставок;
- презентации своих выступлений и проектов.

Тема 3. Художественная культура Междуречья (4 ч)

Значение и достижения культуры Шумерского царства. Открытие шумерской письменности (клинописи) способствовало разгадке многих тайн древней культуры. Астрономия, математика – главные достижения шумерских жрецов. Архитектура шумерских городов (зиккураты, арки, сводчатые потолки) легла в основу архитектурных традиций всех государств передней Азии.

Роль мифа в истории человечества. Книга книг и Священные тексты о происхождении мира. Эпос о Гильгамеше – первый литературный памятник, повествующий о преобразующей и воспитательной силе искусства. Библиотека Ашшурбаннипала – первое системное хранение книг. Победные стелы царя Хаммурапи, особенности композиционного решения и символика. Первый свод законов Хаммурапи.

Архитектура Древнего Вавилона и Персополя. Старо-вавилонское и ново-вавилонское царство – продолжение традиций более ранних культур. Вавилон – ворота Иштар – знаковое произведение искусства. Символический характер искусства Вавилона. Персеполь – творения Древнего мира.

Невосполнимая утрата современного мира, связана с разрушением очагов культуры в последней Сирийской войне. Связь и преемственность мирового культурного наследия с процессами, формирующими культурный облик мира.

Обучающийся научится:

- обобщать и систематизировать знания и представления о культуре Древнего Мира; отслеживать преемственность культурных традиций между народами;
- понимать и описывать значение памятников культуры древних цивилизаций, используя искусствоведческую лексику.

Обучающийся получит возможность научиться:

- сформировать представление о смысловом пересечении культур древности и традиций искусства последующих цивилизаций;
- получить представление о формировании архитектурных сюжетов и универсальной символики, актуальной во все времена.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и концептуальных творческих проектов;
- посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. Проведение круглых столов, дебатов, дискуссий и конференций.

Раздел 2. Художественная культура античности (12 ч)

Тема 4. Эгейское искусство (3 ч)

Истоки Крито-Микенской культуры и её значение. Мифы о рождении Зевса, история похищения Европы. Фундамент европейской цивилизации основан на мифологических сюжетах, составивших основные темы европейского искусства на долгие тысячи лет. Становление художественной системы Античной цивилизации.

Шедевры архитектуры – Кносский дворец, легенды о Минотавре и строителе дворца Дедале – сделали особенно притягательным памятник мирового зодчества – Фрески Кносского дворца: «Парижанка», «Игры с быком», т.н. «Принц», и т.д.

Вазопись в стиле «Камарес» – техническое совершенство многообразие сюжетов и форм. Львиные ворота в Микенах, своеобразие устройства святилищ и гробниц, а также знаменитая на весь мир керамика (продолжившая традиции Крита) составили славу Микен. Трагический закат великой цивилизации и её влияние на мировую культуру.

Тема 5. Золотой век Афин (4 ч)

История развития и всемирное значение искусства Древней Греции. Мощное влияние на формирование ценностей европейской цивилизации. Философия, наука и искусство в Древней Греции. Гомер, Пифагор, Евклид, Аристотель, Платон, Сократ и многие великие мыслители определили вектор развития мировых процессов на тысячелетия, заложив основы логического мышления (логос) и мифологического (мифос) миропознания.

История развития и всемирное значение искусства Древней Греции. От архаических образов к высокой классике греческого искусства. Выдающиеся имена и произведения ранних периодов греческой цивилизации: Дипилонская амфора, храм Зевса в Олимпии, Коры и Курсы архаичного мира, храм аполлона в Дельфах. В период расцвета греческого искусства 4-5 веков до н.э. сложились основные законы пропорции, красоты и гармонии, прочно связанные с математическим расчетом и утвержденные в статуе Поликлета «Дорифор». Великие мастера Мирон «Дискобол», Фидий «Раненая амазонка». Возвышение Афин под управлением Перикла, также связано с именем Фидия. Прогулка по афинскому Акрополю, развитие греческой ордерной системы, составившей впоследствии основу многих архитектурных стилей Европы. Театр Диониса – место для театрализованных представлений из жизни богов и героев.

Искусство вазописи – особая и символическая часть искусства древней Греции. Понятие о геометрическом стиле. Амфора из Дипилона. Чернофигурная и краснофигурная роспись, техника нанесения рисунка и наиболее популярные сюжеты. Гомер «Одиссея» и «Илиада».

Произведения Гомера «Одиссея» и «Илиада» – знаковое произведение для всей европейской культуры. Влияние произведений Гомера на творчество выдающихся деятелей культуры последующих веков. Причины и символическое значение первой мировой войны в истории человечества. Формирование образа Героя и определение его пути, способного изменить мир. Современные политтехнологии, основанные на мифологических сюжетах, продолжают традиции Гомера и Вергилия, давшего начало римскому величию от троянского героя Энея.

Искусство вазописи – особая и символическая часть искусства древней Греции. Понятие о геометрическом стиле. Амфора из Дипилона. Чернофигурная и краснофигурная роспись, техника нанесения рисунка и наиболее популярные сюжеты. Гомер «Одиссея» и «Илиада», мифы Древней Греции.

Истоки древнегреческого театра – от мистерий до широкой палитры драматургических произведений на все случаи и вкусы. Трагедия, комедия и драма – основные законы жанров. Эсхил – отец трагедии, Софокл – комедийные традиции в театральном искусстве, Еврипид –

стремился к реалистичному воспроизведению действительности. Эзоп – отец сатирических произведений в форме басен.

Тема 6. Культура императорского Рима (5 ч)

Истоки и значение древнеримской художественной культуры и её периодизация. Этрусская корень римской культуры. Рем и Ромул – легенда о закладке Великого города. Римский Форум – центр культурной и деловой жизни города. Причины ассиметричной планировки главной площади.

Колонна Траяна и триумфальные арки Тита, Септимия – Севера и Константина – архитектурные памятники, призванные прославить мощь и величие государства и императора. В архитектуре Рима преобладания плавных линий над четкой горизонталью и вертикалью (Греция), смешение ордера в одном здании для достижения легкости. Применение новых материалов (бетона). Пантеон – храм всех богов. Сложные технические приемы при строительстве, многофункциональность, богатый внешний и внутренний декор. Общественные сооружения в Риме: Многочисленные термы, богатство отделки и роскошь интерьеров, многоэтажные дома для простых римских граждан и великолепие вилл патрициев – демонстрируют высокий уровень городской культуры и быта.

Искусство Древнего Рима. Живопись и декоративное искусство. Мозаичное оформление как основной прием организации внутреннего пространства. Первый, второй и третий стили римской монументальной живописи – основа развития европейского искусства последующих веков. Римская скульптура в городских монументах и памятниках, представленных в качестве воплощения как мемориальных, так и властных, имперских идей организации общества. История римского портрета от сакральной идеи поклонения предкам до развития жанра виртуозного камерного портрета. Костюм, декоративно прикладное искусство и традиционная кухня Древнего Рима.

Литература, поэзия, театр и цирковое искусство в Древнем Риме. Вергилий, Светоний, Иосиф Флавий – как основоположники истории и литературы. «Энеида» Вергилия – основа мифологии Древнего Рима. Светоний «Жизнь двенадцати Цезарей», книга «О поэтах». Драматургия Древнего Рима. Тит Макций Плавт, римский драматург. Развитие заниженных жанров в виде пантомим, сатирических комедий. Развитие массовых форм культуры.

Рим и Христианство. Апостолы Петр и Павел – основоположники римской христианской общины. Жестокие расправы с христианами при Нерон, исторические тексты, свидетельствующие о реальности существования Иисуса Христа. Катакомбная церковь, формирование сонма великомучеников пострадавших за Веру. Заложение основ новой художественной системы общества, основанной на великолепных достижениях культуры Древнего мира.

Обучающийся научится:

- анализировать и систематизировать полученную в ходе освоения темы информацию об особенностях культуры Античного мира;
- выделять и отслеживать связи между тенденциями в развитии искусства античности и влияние мифологических образов на современную европейскую цивилизацию.

Обучающийся получит возможность научиться:

- понимать связи между искусством и наукой, ярко представленные в трудах античных философов и в произведениях художников.
- разбираться в особенностях формирования художественной системы общества, в зависимости от культурных запросов и потребностей.

- использовать ресурсы, накопленные за время освоения курса, в собственных творческих и исследовательских проектах, рефератах и курсовых работах.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- создание собственных произведений искусства, опираясь на знание стилевых особенностей культур античности;
- проведение экскурсий, игры;
- создание эскизы интерьеров, предметов одежды или росписи в античном стиле.
- театрализованные представления;
- создание рисунков, плакатов, тематических комиксов и сценариев;
- посещение музейных экспозиций и просмотр тематических фильмов.

Раздел 3. Художественная культура Средневековья (16 ч)

Тема 7. Мир византийской культуры (3 ч)

Следование античным традициям – основа византийской культуры. Поиск собственных средств художественной выразительности. Раннехристианская культура опирается на формы античного и восточного искусства, но наполняя их новым смысловым звучанием. Раннехристианская символика и становление худ. системы христианского общества

Константинополь и храм Софии – как символ величия и торжества новой веры. Архитектура на основе римской базилики, понятие крестово-купольного храма. История основания и строительства главного храма Христианского мира. Связь времен и пересечение смыслов в истории художественной культуры. Эфесский храм Артемиды и храм Софии Константинопольской. Особенности внутреннего убранства, истории и технологии создания знаменитых мозаик св.Софии.

Искусство иконописи. Иоанн Дамаскин в утверждении искусства иконописи. Период иконоборчества. Становление канона, символика цвета и особое построение пространства в иконах. Икона «Владимирской Божией матери». Музыкальная культура Византии. Особенности построения и исполнения. Введение нотного письма.

Тема 8. Архитектурный облик Древней Руси (4 ч)

Основные черты Древнерусского зодчества. Византийские традиции архитектуры трансформировались в собственный самобытный стиль. Распространение крестово-купольных храмов. Оригинальность архитектурных решений, богатство внутреннего убранства и отделки храмов. София Новгородская и София киевская – переосмысление традиций и эстафета от Софии Константинопольской.

Искусство Великого Новгорода. Характерные особенности новгородского зодчества, обусловлены усилением демократических тенденций. София Новгородская. Владимиро-Суздальское княжество. Крестово-купольные храмы. Использование белого камня для строительства и отделки. Богатство внешней и внутренней отделки. Каменная резьба, обилие орнаментальных вставок. Аркатурные пояса, многослойные лопатки. Облик Успенского собора во Владимире, вдохновил Аристотеля Феорованти на строительство храма в московском Кремле. Храм покрова Богородицы на Нерли – величайший шедевр храмового зодчества на Руси.

Следование византийскому канону в иконописи, как фундамент для развития собственного неповторимого стиля Золотого века русской иконописи особенно ярко проявившегося в творческом наследии Феофана Грека (Новгородские росписи в храме Спаса на Ильине улице), Андрея Рублева (Успенский Благовещенский соборы московского кремля, «Троица» как образец сложившегося канона в русской иконописи) и Дионисия

(Богородичный цикл росписей Ферапонтова монастыря). Развитие региональных школ в русской иконописи. Становление московской школы и жизненный путь Андрея Рублева на примере творческого становления мастера.

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Становление общерусского стиля в искусстве. Москва – Третий Рим. Централизация положения России в Христианском мире. Покровский собор (храм Василия Блаженного) – архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма. Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи) Развитие театрального искусства в деятельности Симеона Полоцкого, музыкальная культура Руси в системе византийского канона. Музыка как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев – основа певческого Древнерусского искусства.

Тема 9. Искусство средневекового Востока (4 ч)

Индия – страна чудес. Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Ведические гимны и индуистский пантеон богов Древней Индии. Зарождение Буддизма Легенды о рождении Будды. Основы учения Будды. Формирование художественного канона в изображении Будды. Ступа – культовое сооружение, символ Вселенной. Ступа Сенчи и особенности её назначения и символический характер устройства. Пещерные храмы для моления – шедевры мировой архитектуры. Комплексы в Аджанте и Эллоре. Город Варнаси – воплощение рая на Земле. Индийские миниатюры являют собой образец чистоты и точности рисунка, богатство цветового колорита и представляют собой уникальное явление слияния художественных форм буддийской и индуистской культуры в условиях мусульманского государства. Веротерпимость – отличительная черта индийской культуры. Архитектура империи Великих Моголов несет в себе персидские традиции и самым ярким воплощением является мавзолей Тадж-Махал. В основе музыкальной культуры Индии лежат народные традиции. Рага – основа индийской музыки. Суточные циклы Раги, переживания и чувства человека в основе создания Раг. Вина и Ситар – наиболее популярные музыкальные инструменты. Театральное искусство Индии – корни в глубокой древности. Разыгрываются представления на сюжеты эпоса «Махарабхата» и «Рамаяна». Синкретичность – это главная особенность в искусстве индийского театра.

Уникальный характер культуры Китая и её влияние на развитие мирового художественного наследия. Древние династии китайских императоров. Династия Шан – обработка бронзы и развитие ремесел. Развитие архитектуры Китая и её органическая связь с природой. Конфуций и влияние его учения на развитие культуры Китая. Великая китайская стена и развитие искусства в правление Цинь Шихуанди. Императорское войско (глиняная армия). Технологии изготовления керамических фигур легендарной армии. Классический китайский пейзаж. «Войти в пейзаж» – высшее достоинство китайской живописи. Жанры китайской живописи: Воздух-Вода. Цветы- Птицы. Развитие дворцовой живописи и создание ширм. Изобретение китайского фарфора. Династии Цинь и Мин – фарфор этого времени составил славу Китая и ценился на вес золота. Архитектура – древние города династии Шан, расположенные на платформе и разделенные на кварталы, стали прообразом запретного города в Пекине. Музыкальная культура Китая имеет глубокие традиции. Пекинская музыкальная драма.

Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры японской архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара. Одна из первых деревянных построек, сохранившихся на территории Японии. Золотой Храм и Пагода, их строение и особенности внутреннего и внешнего убранства. Золотой павильон в Киото – классический образец японской

архитектуры. Оборонительный «Замок Белой Цапли» – сложность его планировки и легкость и изящество внешнего облика. Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Устройство и символическое значение. Уникальный характер японской живописи и её необычайное влияние на мировое искусство. Традиции национального театра Японии разнообразны и уникальны. Театр Кабуки, где все роли исполняются мужчинами. Традиции национального театра НОО, восходящие к мифологии и религиозным ритуалам. Условный характер игры актеров и организации сценического действия.

Художественная культура Ислама Исторические корни искусства Ислама. Шедевры исламской архитектуры. Мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван –сарай, крытые рынки – типичные сооружения исламской архитектуры. Соборная мечеть в Кордове. Медресе как разновидность мечети. Медресе Улугбега в Самарканде. Минарет Аль-Мальвия в Сирии. Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Дворец Альгамбра в Испании – пример мавританского стиля в архитектуре. Изобразительное искусство ислама не предполагает изображение человека, поэтому сосредотачивается на поиске идеальных орнаментальных форм. Арабески, каллиграфия, книжная миниатюра – основные мотивы исламского искусства. Четкий геометрический рисунок и яркость цвета в произведениях художников. Литература арабского Востока представлена шедеврами любовной лирики. Рудаки – основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Назами и рубай Омара Хайяма. Музыкальная культура ислама.

Тема 10. Архитектура западноевропейского Средневековья (3 ч)

Жизнь средневекового города. Возрождение античных традиций. Создание романского и готического стилей в архитектуре. Путь от донжона (крепости) феодала к готическому храму. Аббатство Клюни и комплекс в Пизе – типичные романские постройки. Донжон феодала – особенности его планировки.

Готика – основные периоды развития стиля. Идея каркасного перекрытия здания, система аркбутанов и контрфорсов, нервюры, пилястры, вертикальность членения форм здания. Особенности внутренней и внешней отделки зданий. Витражи – как способ воздействия на зрителя. Готические окна-розы – основное украшение соборов. Собор Нотр-Дам в Париже и собор в Кельне, Вестминстерское аббатство – самые яркие примеры готической архитектуры.

Искусство мозаики и витражной живописи в готическом искусстве. Техника и яркие примеры витражных шедевров. Цель и назначение витражей. Истоки и традиции витражной живописи, повлиявшие на развитие мировой художественной культуры.

Тема 11. Театральное искусство и музыка в культуре средних веков (2 ч)

Литургическая драма, её возникновение и популярность в средние века. Условность литургической драмы. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений. Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как основное выражение средневекового фарса. Высокие достижения музыки средних веков обусловлены аскетизмом и высокой духовностью – Грегорианский хорал. Псалмодия – древнейшая форма грегорианского пения.

Органная музыка в церковном богослужении. Музыкально-песенное творчество трубадуров. Связь с народными традициями и анонимность авторства. Разнообразие жанров: пасторали, баллады, диалоги, плачи, гимны крестоносцев). Главная тема – воспевание прекрасной Дамы. Творчество трубадура Бертрана де Вентадона.

Обучающийся научится:

- понимать, как изменилась социальная философия общества с утверждением Христианства;
- различать конструктивные и стилевые особенности Православных и Католических храмов;
- прослеживать смысловые пересечения в развитии культур Запада и Востока.

Обучающийся получит возможность научиться:

- формулировать проблемные вопросы, касающиеся более подробного проникновения в сакральную символику искусство Средних веков;
- находить ассоциативные связи и интерпретировать полученные знания и выдающихся культурных явлениях в собственных творческих работах.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- создание тематических выставок;
- создание видео и небольших театральных постановок;
- просмотр фильмов и посещение музейных экспозиций.

Раздел 4. Художественная культура Возрождения (16 ч)

Тема 12. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения (4 ч)

Живопись Проторенессанса и раннего Возрождения. Творчество Чимабуэ Алтарная картина «Мадонна с младенцем и ангелами» – пролог в развитии итальянской живописи. Джотто – лучший живописец, Данте и Бокаччо о творчестве Джотто. Следование реалистическим традициям и открытие законов перспективы – заслуга Джотто. Фрески в Ассизе, посвященные Франциску Ассизскому. Капелла Дель Арена в Падуе. Благородство и стойкость человеческого духа, правда и ложь, мужество и предательство – главные темы фресок Джотто.

Флоренция – история города и предпосылки бурного развития искусств. Собор Санта Мария дель Фиоре – воплощение архитектурного чуда и гения Брунолески. Особенности решения фасада и конструкции восьмигранного купола. Соразмерность и гармония форм, соразмерное соотношение вертикальных и горизонтальных линий в конструкции зданий. Архитектурный ансамбль площади Синьории. Скульптурные ансамбли. Шедевры Донателло. История создания статуй Давида авторства Донателло и Микеланджело. Статуя кондотьера Гатамелатты в Падуе – традиции античной и римской имперской скульптуры. Идеальный вариант организации городской среды.

Раннее Возрождение представляет нам усиленные поиски новых средств живописи, связанные с изменением мироощущения человеком эпохи Возрождения. Человек становится Центром мира, и вся красота принадлежит ему. Творчество Паоло Учелло наглядно демонстрирует применение законов линейной перспективы. «Битва при Сан-Романо» – результат тщательных математических расчетов художника. Фра Анжелико использует религиозные сюжеты для передачи глубоких человеческих чувств и переживаний. Пьеро делла Франческо «Бичевание Христа» и новизна её художественного решения. Антонелло де Мессина – шедевры в новой живописной трактовке. Развитие портретной живописи, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. Пентуриккио «Портрет молодого человека» - глубокая внутренняя жизнь и психологизация образов.

В мире образов Сандро Боттичелли. Судьба художника, особенности биографии, повлиявшие на становление творческого кредо мастера. Поэзия, отраженная в картинах «Весна» и «Рождение Венеры». Раскрытие мифологических образов античности через призму христианского мировоззрения. Увлечение философским учением Саванароллы,

призывающим отказаться от внешних форм красоты, уход от творчества, трагедия мастера и возвращение в живопись с картиной «Покинутая». Графические иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии» Данте.

Тема 13. Золотой век» Возрождения (4 ч)

Идеалы гуманизма и веры в могущество человеческого духа, способного к гармоничному развитию – вот основы философии Высокого Возрождения. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Интерес к личности человека, обобщение явлений реальной жизни, постижение законов бытия – основа творчества величайших мастеров.

Архитектурные творения Браманте – собственный стиль в архитектуре. Мир Леонардо да Винчи. Основные вехи жизни и творчества. Два «Благовещения» начинающего художника. Поиски новых форм пластического выражения образов. Возрождение уникальных техник энкаустики: «Тайная Вечеря» – фреска в соборе Санта Манрия делла Грация (Милан). Женские образы в творчестве «Мадонна Литта», «Дама с горностаем». «Джоконда» прославленный шедевр художника. Научные работы Леонардо, изучение наследия античных мыслителей и художников.

Бунтующий гений Микеланджело. Основные факты биографии. «Пьета», «Давид» и статуя «Моисей» – скульптурные шедевры мастера. Размышления о смысле жизни и места человека в мире находят свое отражение в творчестве художника. Роспись Сикстинской капеллы в Риме. Фреска «Страшный суд» – апофеоз страдания и гнева. Работа над созданием купола собора св. Петра в Риме.

Рафаэль – первый среди великих. Основные факты биографии художника. Мастер передачи тончайших человеческих эмоций и певец женской красоты. От мадонны «Констабиле» к «Сикстинской мадонне». Работа в Ватикане и создание фресковых росписей «Афинская школа», «Парнас», «Диспут» и «Юриспруденция». Портретное творчество Рафаэля: «Автопортрет», «Портрет дамы с единорогом», «Дона Велата», «Портрет папы Льва X».

Тема 14. Возрождение в Венеции (4 ч)

Венеция – столица позднего Возрождения. Архитектурный облик Венеции. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко – как общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансорвино в оформлении её архитектурного облика. Андреа Палладио – крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры. Вилла «Ротонда» в Виченце.

Джорджоне и мастера венецианской живописи. Джованни Беллини – основоположник венецианской школы. «Портрет дожа Леонардо Лоредано». Творчество Джорджоне: «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа». «Спящая Венера» – идеальный женский образ эпохи Возрождения. Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи творчества. Передача общей атмосферы своей эпохи. Рождение архитипов своего времени, характеризуют Тициана как великого гения. «Автопортрет» художника. Мифологические сюжеты в творчестве «Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Флора» и «Венера Урбинская». Гимн красоте, символичность звучания и изысканный колорит. Библейская тематика в творчестве: «Святой Себастьян», «Кающаяся Магдалина».

Веронезе – певец праздничной Венеции. Монументально – декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дождей. Многолюдные пиры и празднества – излюбленные сюжеты Веронезе. Библейская тема в творчестве: «Брак в Кане», «Пир у Симона-фарисея», «Пир в доме Левия». Картина «Голгофа» демонстрирует необычность выбора цветовой гаммы и композиционного решения. Мифологическая тематика: «Венера и

Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и Марс, связанные луком». Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументальных композиций, экспрессия в передаче движения, яркий реализм и изображение простых людей в образах святых. «Гайная вечеря», «Христос перед Пилатом». Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции в картине «Распятие».

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. Синтез живописи Яна ван Эйка, Веронезе и музыкальные картины жизни в поэзии У. Шекспира. Гармонический склад музыки Ренессанса. Нидерландская школа музыки – новое правило полифонического звучания в музыке. Имитация как важнейший композиционный прием. Жанры светской музыки – мадригалы, песни, канцоны. Начало профессионального композиторского творчества. Формирование традиций инструментальной музыки, имитация голосов живой природы в светской музыке. Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка – наиболее популярные инструменты Возрождения. Комедия дель Арте – жанр народной комедии, представляющий собой театр масок. Уличные представления сатирического характера. Персонажи: Арлекин, Коломбина или Пульчинелла, Панталоне, доктор Бригелла. Синтез музыки, пения, акробатики, танцев и пантомимы – как основа театральной народной драмы.

Тема 15. Северное Возрождение (4 ч)

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Дворцы и замки в долине Луары. Замок Шамбор, строгая симметрия и аскетизм в оформлении фасада. Дворец Лувр в Париже – пример синтеза искусств. Своеобразие архитектуры Нидерландов и Германии. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внутреннее убранство дома бюргера.

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки – основоположники нидерландской школы живописи. Технология масляной живописи, растирка пигментов на масляной основе. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка. Принцип создания триптиха. Обобщенный образ Вселенной. Искусство портрета и его особенности. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Рогир ван ден Вейдена «Женский портрет, Хуго ван дер Гуса. Ханс Гольбейн мл. парный портрет «Посль».

В мире фантазмагорий Иеронима Босха в картине «Сад земных наслаждений», «Корабль дураков», «Блудный сын», «Несение креста». Поучительный смысл и загадочность языка Босха. Творческие искания Питера Брейгеля. Философия и «закодированность» образов, иносказательный смысл. Сатира, юмор и аллегория. «Деревенский праздник», «Страна лентяев», «Падение Икара», «Вавилонская башня», «Слепцы», «Калекы» и «Художник и знаток».

Дюрер – великий мастер. Судьба и основные факты биографии. «Автопортреты» иллюстрируют искания художника. Портреты Дюрера. Античные и библейские темы – основные сюжеты для создания серий гравюр. «Меланхолия» глубоко символическое произведение, символизирующее наступление нового периода в истории человечества, предощущение приближающейся эпохи барокко.

Обучающийся научится:

- отслеживать ключевые, поворотные события в мире искусства, влияющие на развитие общества в целом;
- соотносить произведение искусства с определенной исторической эпохой, стилем и национальной школой;
- владеть приемами анализа художественных произведений эпохи Возрождения. Выделять главные отличительные особенности антропоцентричной художественной системы;

- различать стилистические особенности в творчестве Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти и Рафаэля Санти.

Обучающийся получит возможность научиться:

- различать стилевые особенности архитектурных произведений в последовательных периодах эпохи Возрождения;
- комментировать научные точки зрения и оценки творчества отдельных авторов эпохи Возрождения;
- получать возможность составлять собственные маршруты путешествий по Италии;
- понимать, как искусство Древней Греции и Рима повлияло на развитие европейского искусства, основанного на открытиях и эстетических идеалах эпохи Возрождения;
- определять интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи Возрождения;
- узнавать по отдельным признакам (интонациям, мелодиям, полифоническим приемам) музыку эпохи в целом и творческий стиль отдельных композиторов.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- составление тематических кроссенсов;
- создание плакатов, буклетов;
- проведение игр и внеклассных мероприятий;
- проведение костюмированной фотосессии по мотивам великих произведений эпохи Возрождения;
- посещение музейных экспозиций и совместных путешествий.

Раздел 5. Художественная культура XVII – XVIII вв. Искусство нового времени (28 ч)

Тема 16. Эпоха барокко (11 ч)

Эпоха барокко. Непрерывающаяся смена стилей в искусстве. Понятие стиля. Разграничение понятий стиль и историческая эпоха в истории искусства. Позднее возрождение и новая картина мира. Изменение научных взглядов на строение Вселенной. открытия Коперника и осознание человека всего лишь малой частицей мироздания. Крушение идеалов Возрождения. Происхождение термина «Барокко».

Архитектура маньеризма. Стремление поразить и необычное использование знакомых элементов, отказ от абсолютного совершенства архитектурных пропорций. Необычные интерпретации античной ордерной системы. Церковь Иль Джезу, особенности оформления фасада. Строительство административных зданий Уффици. В живописи изысканные образы Бенвенуто Челлини. Золотая солонка с аллегорическим изображением фигур Земли и Моря. Бронзовая статуя Персея, торжествующего победу и её символическое значение. Творчество Жана де Булоня (Джамболонья) и его скульптура парящего Меркурия. Живопись характеризуется усложненностью метафор и неожиданностью парадоксов: «Мадонна с длинной Н. Хильярд «Портрет юноши среди розовых кустов». Парадные портреты Бронзино «Портрет Лукреции Пачиатти». Творчество Арчимбольдо – квинтэссенция маньеризма (отсылки к сюрреализму 20-го века).

Метафоризация и символичность образов. «Особенный мастер Эль Греко» его творчество невозможно отнести к рамкам какого-то стиля, но тем не менее предвидение принципов барокко очевидно. Портреты «Ниньо де Гивара» страсть, драматизм и мрачность образа великого инквизитора. «Погребение графа Оргаса» средневековая легенда о чудесном вознесении благочестивого графа нашла яркое отражение в живописи Эль Греко.

Евангельские и библейские сюжеты привлекают художника: «Распятие» и «Снятие с креста» полны драматизма и глубоких человеческих страданий. Символический и отражающий бурный водоворот природных сил «Вид Толедо».

Эстетика барокко – это обилие пышных украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптические обманы. Стремление удивить и вызвать изумление – главная задача этого стиля. Человек предстает здесь как многоплановая личность, вовлеченная в бурный водоворот переживаний и страстей. Мучения и страдания, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них – вот главные темы искусства барокко.

Характерные черты архитектуры барокко – это многочисленные изгибы (раскреповки) фасадов, игра света и тени – неповторимый облик архитектурных сооружений. Творчество Лоренцо Бернини. Площадь и колоннада перед собором св. Петра в Риме. Фонтан Четырех рек на piazzetta Навона в Риме. Скульптура «Экстаз св. Терезы». Экспрессивность арх. форм в творчестве Барромини. Церковь Сант Анжеле на piazzetta Навона в Риме. Архитектура барокко в России Допетровского времени, т.н. «Нарышкинское барокко». Сочетание национальных традиций с достижениями западно-европейского зодчества. Церковь Покрова в Филях, церковь Троицы в Никитниках и церковь Знамения Богородицы в Дубровицах – вершины московского стиля. Архитектурные творения В. В. Растрелли. Основные произведения мастера: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском селе. Дворец Строганова и Воронцова в Санкт – Петербурге. Собор Смольного монастыря, сочетание национальных и западноевропейских традиций. Зимний дворец – гимн и эпилог истории русского барокко.

Живопись Барокко. Монументально – декоративная живопись, её праздничный блеск и водоворот бурных страстей, неукротимая энергия и динамика. Гиацинт Ригго «Портрет Людовика IV». Рубенс – король живописи. Античные сюжеты «Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками». Библейские сюжеты: «Снятие с Креста». Йорданс, ван Дейк, Снайдерс – художники мастерской Рубенса. Фламандская школа живописи выведена этими художниками на качественно новый уровень.

Реалистические тенденции в живописи Голландии. Особые темы голландской живописи связаны прежде всего с протестантизмом, где не приветствовались картины на религиозные темы. Обращаясь к бытовым мотивам, голландские художники создали неповторимую школу живописи, в которой воспеваются человеческий труд и повседневные сцены представлены как сложные аллегории. Домашняя жизнь в творчестве Питера де Хоха «Хозяйка и служанка», Г. Тербох «Бокал лимонада». Поучительные и веселые истории из жизни горожан в картинах Яна Стена «Гуляки». Жанр голландского натюрморта необычайно развился в Голландии по причине привычки покупать картины в каждый дом. Натюрморты носили символический характер, например, цветочные композиции символизируют религиозные образы (цветок ириса – Христос, Роза – дева Мария и т. д.). Великолепные натюрморты изображающие роскошную снедь, являются неизменными атрибутами бюргерского дома. Незримое присутствие человека – характерная особенность голландского натюрморта.

Вермеер Дельфтский – великий маг и волшебник живописи. Торжество света и цвета в картинах Вермеера. При всем многообразии сюжетов и образов Вермеер работал только в своем доме и никогда не покидал пределов родного города. «Вид Делфта», «Кружевница», «Девушка с жемчужной сережкой», «Аллегория живописи», «Географ».

Творчество Рембрандта – это вершина реализма. Основные факты биографии художника. Своеобразие художественной манеры Рембрандта: мягкость игры светотени,

особый колорит, композиционное построение. Стремление передать духовную эволюцию человека и трагический путь познания жизни выражено в картине «Возвращение блудного сына», библейские сюжеты «Даная», «Жертвоприношение Авраама». Рембрандт – блестящий мастер портрета. Автопортреты представляют нам художника в разные годы жизни и в разных душевных состояниях, «Портрет Яна Сикста», «Портрет пожилой женщины». Интересна графика Рембрандта и его работы в технике офорта.

Музыкальное искусство барокко. Сложность и многообразие музыкального языка барокко. «Взволнованный» стиль итальянской оперы, мелодическое одностолье (гомофония) – основной принцип музыки барокко. Творчество К. Монтеверди – первого композитора барокко. Оперы «Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи». Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» Вивальди. Бах и Гендель – основные композиторы эпохи барокко. Бах – мастер духовной органной музыки. «Страсти по Матфею» – грандиозное органное произведение. Полифоническое искусство Баха. Г. Ф. Гендель – создатель ораторий классического типа. Особая роль хора, как выразителя исторической миссии народа.

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Н.П. Дилецкий как теоретик партесного стиля пения (Музыкальная грамматика). Повышенная экспрессивность и колористическое богатство, контрасты, преобладание мажорных тональностей. Начало развития русской композиторской школы. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М.С. Березовского. Д.С. Бортнянский – признанный мастер духовного хорового концерта.

Тема 17. Классицизм в архитектуре Западной Европы (3 ч)

Идея величия и могущества империи, нашедшая свое воплощение в архитектурных сооружениях классицизма. Ориентация на лучшие традиции античной культуры, реальное воплощение мечты о «Идеальном городе», сложившейся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

Прогулка по Версалю. Масштабы регулярной планировки, великолепие пышных фасадов, декоративное убранство интерьеров. Архитекторы Луи Лево, Жюли Ардуэн-Монферан, К. Рена. План восстановления лондонского Сити – центральной части столицы.

Собор св. Павла – главное творение К. Рена. Характерные особенности его внешнего и внутреннего облика, значение его творчества для последующего развития английской архитектуры.

Тема 18. Шедевры классицизма в архитектуре России (2 ч)

«Архитектурный театр Москвы» – творчество В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, её классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова и его блистательный диалог с древними сооружениями Москвы. Путевой дворец в Твери – начало биографии великого зодчего. Увеселительные сооружения на Ходынском поле, особенности планировки Петровского дворца. проект здания Сената в Кремле, строгость и простота форм русского Пантеона и величественная красота круглого зала.

Архитектурный облик Петербурга его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси, О. Монферан архитектор Исакиевского собора. Архитектурные пригороды Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона. Здание 12-ти коллегий Д. Трезини, единство композиции и рациональность планировки, строгость пропорций и оформления фасада. Адмиралтейство А. Захарова –

визитная карточка Санкт-Петербурга. Символические скульптурные украшения В. Шедрина. Казанский собор Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого решения.

Тема 19. Изобразительное искусство рококо и классицизма (3 ч)

Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей преобразования и познания мира. Уравновешенность композиции и математически выверенная система организации живописного пространства, некоторая суховатость и холодность произведений. Мифологические, исторические, античные сюжеты в творчестве Пуссена. «Аркадские пастухи», «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна», «Сбор Манны в пустыне» и «Суд Соломона».

Скульптура классицизма: Антонио Канова «Амур и Психея», своеобразие трактовки античных сюжетов. Б. Торвальдсен и его шедевры античной классики: «Ясон с золотым руном», «Ганимед и орел Зевса» и знаменитая статуя княгини Барятинской. Портретная энциклопедия в творчестве А. Гудона: Портрет композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, Общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. Руссо.

Мастера «Галантного» жанра» представляют живопись рококо, главная тема которой – изысканная и беззаботная жизнь аристократии. Идиллические картинки пастушеской жизни, сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. Антуан Ватто яркий представитель стиля рококо. «Паломничество на остров Киферу», «Театр актеров», «Жиль» – глубокое раскрытие характера, философское и психологическое обобщение. Ф. Буше «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изящного рисунка. Парадные портреты маркизы Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

Тема 20. Русский портрет XVIII века (5 ч)

Истоки русского портретного искусства. От парсуны к портрету. Парадные портреты значительных особ «Портрет Якова Тургенева». Условность и схематичность изображения, непропорциональность форм. И.Н. Никитин – первый живописец при дворе Петра Великого. «Портрет Петра в круге», «Портрет напольного гетмана». Теплота чувств и мастерство в картине Матвеева «Автопортрет с женой». Камерные портреты современников в творчестве А. П. Антропова «Портрет Статсдамы Измайловой».

В. Аргунов «Портрет крестьянки в русском костюме». Необыкновенная поэтичность в творчестве В. Рокотова. Портреты четы Струйских, а особенно А. П. Струйской, рисует образ высокой чистоты и одухотворенности. «Портрет дамы в розовом», «Портрет Суворцевой».

Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет Демидова» как образец официального парадного портрета. Символика в парадном портрете. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. Жизненная правдивость и очарование образов. Портретное творчество В. Боровиковского. Богатейшая палитра человеческих чувств и связь с природой «Портрет М. И. Лопухиной».

Скульптурный портрет в русском искусстве 18 века. Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра Первого – преобразователя России. Ф. И. Шубин один из первых русских скульпторов Произведения И. Козловского и И. Мартоса как воплощение традиций классицизма в русской мемориальной скульптуре. Подробное рассмотрение некоторых шедевров в некрополе Александро-Невской Лавры в Петербурге.

европейского уровня. Галерея влиятельных особ екатерининского двора.

Театр барокко – его цели и задачи. Особенности сюжета (нагромождение интриг, кровавых злодейств, фантастических эпизодов и неожиданных финалов.) Трагикомедия – излюбленный жанр барокко. Характерные черты организации театрального действия: зрелищность происходящего на сцене, сложные живописные декорации и торжество

машинерии. Творчество испанского драматурга Кольдерона. Пьеса «Жизнь есть сон». Н.Буало об основных принципах классицизма. Ж. Расин – мастер «галантной трагедии». Обращение к мифологическим и библейским сюжетам. Мольер – создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» – лучшие творения Мольера. Конфликт между чувством и долгом в трагедиях Вольтера. Воспитание идеалов добра и справедливости. Трактат «Парадокс об актере» Д.Дидро. П.О.Бомарше и его трилогия о цирюльнике Фигаро («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать»). Пути развития русского драматического театра. Истоки: Игры ряженных, искусство скоморохов, народный театр Петрушки. Рождение русского драматического театра «Эсфирь, или Артаксерксово действо». «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича. Первый общественный театр Петра Великого. Театр Народной драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан». Роль Ф.Г.Волкова в создании русского профессионального театра в России. Комедийное творчество Д.И.Фонвизина. «Недоросль». И.А.Дмитриевский – театральный педагог, ведущий актер первого русского театра. Возникновение и развитие театра крепостных актеров. Театр графа Шереметьева. Актерское мастерство П.И.Ковалевой (Жемчуговой).

Тема 21. Композиторы Венской классической школы (4 ч)

Высшее выражение эстетики классицизма. Глюк – реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной трагедии. «Орфей» – первая реформаторская опера Глюка. Трагедийное звучание мифологического сюжета.

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки и устойчивый состав симфонического оркестра. «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

Музыкальный мир В. А. Моцарта. Судьба композитора и этапы его биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» одно из чудес симфонической музыки. Оперные шедевры Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «волшебная флейта». «Реквием» – музыка, проникнутая трепетным волнением и светлой печалью.

Бетховен – музыка, высекающая огонь из людских сердец. Судьба композитора и основные этапы творческого пути. Путь от классицизма к романтизму. Смелый эксперимент и творческий поиск. «Героическая симфония», Шестая (Пасторальная) и Девятая симфонии. Сонаты – шедевры мировой музыкальной культуры. «Лунная соната», «Апассионата», «Аврора».

Обучающийся научится:

- понимать происхождение стиля, ставшего самым динамичным и многослойным явлением эпохи Просвещения;
- различать особенности жанров в искусстве;
- определять и описывать конструктивные особенности архитектуры барокко; сможет разобрать как работают законы физики в создании шедевров;
- различать не только направления, но и звучание музыки отдельных композиторов Венской школы.

Обучающийся получит возможность научиться:

- составлять каталоги наиболее интересных произведений искусства;
- систематизировать и более глубоко изучать наследие музыкальных экспериментов в создании опер и симфоний;
- познакомиться с творчеством великих композиторов эпохи барокко.

- составление собственного представления о взаимопроникновении стилей и глубокой связи между развитием общества и становлением стилевых приоритетов в искусстве;
- различать характерные особенности индивидуального авторского стиля и оценивать творческую манеру художника.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- музыкальные гостиные: «Знакомство с творчеством И.С.Баха и композиторов Венской школы.
- просмотр фильма М. Формана «Амадей» и творческая работа по результатам просмотра. создание коллажей плакатов и тематических театрализованных игр на основе пройденного материала.
- совместные прогулки по городу «Московское узорочье Нарышкинского барокко».

Раздел 6. Художественная культура XIX века (18 ч)

Тема 22. Феникс Романтизма (4 ч)

Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий «романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи рубежа 18-го и 19-го веков. «Путь к свободе через красоту» – эстетика романтизма. Исторические корни и классическая немецкая философия. Идея подвижности, изменчивости и текучести жизни. Неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного начала, культ прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран. Значение романтизма. Идеи раскованности человеческого духа. (Ф.Шеллинг) и особой ценности человеческой жизни. Хронологические рамки европейского романтизма, его возрождение в искусстве неоромантизма второй половины 19-го и начала 20-го века.

Изобразительное искусство романтизма. Герой романтической эпохи (портретная живопись) Э. Делакруа: «Автопортрет в костюме Гамлета», «Портрет Шопена» порыв и духовное возвышение. Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель КовосдетПорсель» – романтическое воплощение испанского национального характера. Сцены кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, носят в творчестве художников романтиков символический характер: Картина Т. Жерико «Плот Медузы» написана под впечатлением реальной трагической истории о кораблекрушении. В творчестве великого английского художника У. Тернера, пейзажи – катастрофы занимают определенное место и окрашены символическим смыслом. Мир природы и человека в ней, открывает перед нами К.Д. Фридрих. Богатая романтическая символика картин. История глазами романтиков. Судьба родного народа в творчестве Ф. Гойи. Картина «Расстрел повстанцев» – обвинительный акт художника против зла и насилия. Патриотический порыв участников польской революции в картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая на баррикады». Экзотика Востока. Э. Делакруа первооткрыватель мира древнего Востока в мировой живописи. «Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко», «Марокканец, седлающий коня». Картина «Алжирские женщины и её глубокое символическое звучание.

Романтизм в русском искусстве. Романтический портрет О. Кипренского «Портрет Е.В. Давыдова» – образ человека героической эпохи. «Портрет А. С. Пушкина» – возвышенный образ поэта – служителя муз. Серия женских портретных образов, созданных художником. Романтические характеры в портретах К. П. Брюллова. «Портрет Юлии Самойловой, уходящей с маскарада», «Всадница», «Портрет писателя Н. Кукольника». Шедевр мастера «Последний день Помпеи». Символическое и философское значение картины. «Автопортрет» – эскизная манера и совершенное произведение. В борьбе со стихией

представлена пейзажная живопись эпохи романтизма. И.К. Айвазовский «Моря пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал», «Волна». Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни.

Герой и его внутренний мир. Идея синтеза искусств и универсальный язык музыки. Веризм в итальянском оперном искусстве. Р.Вагнер – реформатор оперного жанра, обращение к мифологическим истокам. «Кольцо Нибелунга» – монументальный цикл. Русская музыка романтизма. Романсово- песенное творчество А. А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева. Опера «Русалка» А.С.Даргомыжского. Фольклоризм в творчестве М.И.Глинки. Опера «Жизнь за царя», опера-сказка «Руслан и Людмила».

Тема 23. Реализм – художественный стиль эпохи (4 ч)

Эстетика реализма. Реализм – эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «какая она есть». Философия позитивизма – основа эстетики реализма.

Становление художественной системы реализма. Роль Г. Курбе в развитии и формировании реалистического направления в искусстве. Художественные принципы реализма: «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс). Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность – основной принцип реалистического взгляда на жизнь в искусстве. Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный путь преодоления признаков кризиса внутри классического стиля.

Русская идея в искусстве. Критик Стасов идейный вдохновитель эстетики «Русской идеи» в искусстве. Бунт четырнадцати. Обращение к реалиям жизни и народной тематике в искусстве. Программа передвижных выставок. Творчество И. Крамского, Н. Ярошенко, бытовой жанр в творчестве В. Перова. Развитие жанра реалистического пейзажа И. Шишкина и А. Кунджи, И. Левитана. Мастера исторической живописи: Н. Ге, В. Верещагин, В. Васнецов, Н.Поленов, И. Репин – многогранность творческого наследия мастера. В. Суриков – соотношение реализма и художественного переосмысления реальности в эпических произведениях мастера. П. Третьяков у истоков создания художественной галереи.

Реализм и натурализм. Литературно – художественное движение «натуральной школы». Эмиль Золя как наиболее известный сторонник натурализма. «Экспериментальный роман». Реализм и художественная фотография. Изобретение фотографии – настоящий переворот в области реалистического искусства. Дальнейшие пути развития реалистического искусства, неореализм, сюрреализм, социалистический реализм и реализм в искусстве фашистской Германии.

Тема 24. «Живописцы счастья». Художники импрессионисты (4 ч)

«Салон отверженных» как отправная точка формирования стилевого направления «Импрессионизм». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» - решительный вызов академической живописи. Соратники и единомышленники Э. Мане выразили в своем творчестве поиски новых художественных форм и научного изучения способов передачи цвета и света. Импрессионизм и физика. Как научный эксперимент стал вдохновляющим началом для формирования стилевого направления в живописи. Понятие о комплементарных цветах в науке, живописи и современном дизайне.

Художники импрессионисты обратились к понятным и современным темам в своем творчестве. Клод Моне и его картина «Восход солнца». Впечатление» и дали название новому

зарождающемуся направлению в искусстве. К. Писсаро, П. Ренуар, А. Сислеи, Э. Дега. Подвижность и изменчивость мира – вот основная тема изучения объекта изображения для импрессионистов. Работа на пленере – самое главное требование для художника. Различные изображения одного и того же объекта в разных природных состояниях. К. Моне «Руанский собор». Работа в технике пастели и новые возможности в передаче цвета. Э. Дега «Ганцовицы», К. Моне «Сток сена в Живерни» О. Ренуар «Качели», Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар капуцинок в Париже», Э. Дега «Абсент» и т. д. Жизнь и человек в произведениях импрессионистов, повышенное внимание к жизни и быту простых людей.

Афиши и графика Тулуз-Лотрека дала новые формы в области развития графического жанра. Афиши к выступлениям в Мулен Руж. О. Ренуар создал ряд неповторимых женских образов. «Портрет Жанны Самари». Влияние искусства Японии на развитие импрессионистического направления в живописи и графике.

Скульптура представлена в творчестве О. Родена, А. Майоля, П. Бурделя в творческом методе этих мастеров выразились принципы импрессионизма. Образы, созданные Бурделем во многом предвосхитили развитие скульптуры в 20-ом веке: «Лучник», «Красноречие», «Пенелопа». Восторг чувств и глубина познания сути бытия в работах О. Родена. «Поцелуй», «Мыслитель» – знаковая вещь для всего последующего времени. Пост импрессионизм – это фундамент модернизма. Поль Сезанн, Поль Гоген и Винсент Ван Гог самые яркие представители постмодернизма.

Тема 25. Пути развития Западно-европейского театра (6 ч)

«Порыв духа и страсти души» в театре. «Эрнани». В. Гюго – заметная веха в истории романтического театра. Л. Тик – теоретик театра романтизма. Роль творческого наследия У. Шекспира в развитии романтических принципов в театре. Мелодрама – наиболее популярный жанр. «Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров – романтиков Э. Кин, Ф. Ж. Тальма, Э. Рашель, Ф. Леметр. Роль пейзажа в организации сценического пространства.

Реалистический взгляд на мир. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Бытовые драмы из современной жизни городских рабочих и буржуа. Э. Золя теоретик Западно-европейского реалистического театра. Скандинавский реалистический театр. Драматургия Г. Ибсена и А. Стриндберга. Г. Ибсен как теоретик и практик театрального искусства.

Реализм и символизм в театральном искусстве Англии. Драматургия Б. Шоу и Д. Голсуорси, внимание авторов к острым социальным проблемам.

Русский драматический театр романтизма. Переводные мелодрамы – основа репертуара русского символического театра. Водевиль – наиболее популярный жанр. Крупнейшие театры России. Актерское мастерство П. С. Мочалова и В. А. Каратыгин. Своеобразие актерской игры Е. С. Семенова. Русский реалистический театр. Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова «Горе от ума». А. С. Пушкин «Борис Годунов» и Н. В. Гоголь «Ревизор». М. С. Щепкин – выдающийся реформатор русской театральной сцены. Утверждающий реалистические принципы. Судьба актера и основные этапы его творческой биографии. «Жизнь в образе» и поиски сценической правды. Разнообразие актерских амплуа.

«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для развития реалистического театра. Изображение будничной, повседневной жизни обыкновенного человека. Выдающиеся актеры театра: Л. П. Никулина-Косицкая, П. А. Стрепетова, А. Е. Мартынов, П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова.

Театр второй половины XIX века. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Театр А. П. Чехова. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественно-общедоступного театра.

Обучающийся научится:

- читать и понимать символический язык произведений эпохи романтизма;
- составлять представление о глубоких противоречиях развития личности, выраженных в «двомирии» романтических героев;
- анализировать и прокладывать маршруты «Больших путешествий» как главного элемента воспитания личности;

Обучающийся получит возможность:

- прослеживать смысловые пересечения в развитии стилевых направлений и жанров и искусстве;
- различать типы пейзажей, как основной выразительной формы в искусстве этого периода;
- понимать глубокий смысл произведений, основанных на исторических событиях разных эпох и обладающих глубоким символическим смыслом;
- познакомиться с законами театральных постановок, основанных на реалистических традициях, зародившихся в эпоху романтизма.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- написание художественных текстов и эссе;
- создание театральных постановок;
- создание художественных произведений или составление концептуальных экспозиций в качестве обретения кураторского опыта.

Раздел 7. Художественная культура XX века (34 ч)

Тема 26. Искусство символизма (4 ч)

Художественные принципы символизма. Непримируемый конфликт с реалистическими и натуралистическими движениями в искусстве. Общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореса. Идея двойственности мира – основа искусства символизма. Художник как посредник между видимыми и невидимыми мирами. Учение Платона и интерпретация понятия «символ». Темы и сюжеты произведений символизма. Античные мотивы в творчестве Пюви де Шавана. «Видение античности» и «Священная роща». Творческое кредо художника в картине «Бедный рыбак». Мифологический и сказочный мир Г. Моро. Образы – символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом».

«Музыкальная живопись» М. Чюрлениса. Символические поэмы в произведениях «Прометей» и «Поэма огня» Скрябина.

Символизм в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописи. Мифологические и сказочные персонажи в картинах художника. «Царевна-Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка». Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Упавший демон». Монументальное произведение «Принцесса Греза». Символические черты в портретном творчестве М. А. Врубеля.

Мир утонченной мечты в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова: «Мелодия», «Изумрудное ожерелье», «Водоем». Творчество Сомова. Творчество художников «Голубой розы»: П. В.

Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. Сарьян, А. В. Фонвизин. Многочисленные творческие объединения художников Серебряного века.

Тема 27. Архитектура: от модерна до конструктивизма (4 ч)

Идеи и принципы архитектуры начала 20 века. Модерн проявился в архитектуре как стиль органично сливающийся с природными формами. Роль декоративного оформления зданий: Витражи, росписи, скульптура, кованное и гнутое железо, узорная керамическая плитка, богатая орнаментальность и структуры тканей.

Идеи рационализма и их воплощение в творчестве мастеров начала XX века. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Раскрепощение мысли и фантазии архитектора. Мастера и шедевры архитектуры модерна. «Каталонский модерн Гауди». Дом Висенса и мотивы арабских сказок, дом Батло как художественная метафора живой природы. Дом Мила, своеобразие внутреннего и внешнего облика. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гуэль. Природные орнаменты в архитектурном облике дома Тасселя.

От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливана – подлинный переворот в искусстве архитектуры. Идея органической архитектуры Ф. Л. Райта Вилла Кауфмана «Над водопадом». Творчество В. Гропиуса – зримый символ индустриальной эпохи. Баухауз – школа дизайна и главное творение зодчего. Конструктивизм Ле Корбюзье, создателя всемирного стиля архитектуры 20-го столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. Вилла «Савой» в Пуасси, изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека, представленного как «Машины для жилья». Архитектурные достижения в России.

Русские варианты модерна в стиле «Аля Рюс». Вокзалы, промышленные здания, банки и частные дома. Характерные черты русского модерна. Сооружения Ф. О. Шехтеля, особняк А.Н. Рябушинского. Модерн в арх. Санкт-Петербурга Ф.И Лидваль, И. А. Фомин и тяготение к классицизму в их творчестве. Модерн – база для формирования и развития конструктивизма. Творчество А.В. Щусева, В. Г. Шухова, Братьев Весниных. «Возлюбленная архитектура» К. Мельникова. Павильон декоративных искусств в Париже, составивший славу мастера. Дом в Кривоарбатском переулке. Творческая судьба художника.

Тема 28. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства (7 ч)

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Программность искусства 20-го века как залог понимания произведений зрителем. Необходимость в создании манифестов и деклараций художников.

Мастера живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества в эссе «Заметки художника». Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанрах портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа «Ганец», «Радость жизни», «красные рыбки», «мастерская художника». Витражи в капелле женского монастыря в Грассе. Примитивизм в изобразительном искусстве.

Развитие художественных традиций, заложенных творчеством П. Гогена. Непосредственность в восприятии окружающего мира. Поэтичность и образность полотен А.Руссо. «Муза, вдохновляющая поэта», «портрет Джосефа Буммера». Сцены провинциального быта в произведениях М. Шагала «Над Витебском», «Я и деревня», «Окно на даче», «Прогулка». Человек и природа, мотивы крестьянской жизни в творчестве Н. Пиросманишвили «Рыбак», «Гумно», «Застолье», «Сборщики винограда», «Дворник».

Мир как совокупность геометрических форм и линий как главная идея у истоков кубизма. Фундамент, заложенный П.Сезанном. Натюрморты, пейзажи и портреты – излюбленные жанры художников кубистов. «Авиньонские девушки» П. Пикассо – программное произведение художников – кубистов. «Голубой» и «Розовый» периоды творчества. «Скрипка и виноград», «Танец с покрывалами», «Гитара и скрипка», «Фабрика». Шаг от кубизма к абстракционизму. Серия натюрмортов Ж. Брака. Смелые эксперименты с коллажем. «Португалец», «Пейзаж», «Натюрморт». Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбы человечества.

Духовная драма после мировой войны. Мгновение и вечность, смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество – главные темы творчества Э. Мунка – многие считают его картину «Крик» символом искусства 20-го века. Д. Энсора, Э. Нольде. Особая напряженность и драматизм в графических сериях К. Кольвиц. Монумент в Гюстрове Э.Барлаха – скорбная память и грозное предупреждение от бессмысленных войн. Художественные манифесты футуризма: провозглашение культа современности. Урбанизация жизни, динамизм, яркость и энергия красок У. Боччони «Состояние души». Дадаизм в живописи. Отказ от идеи сотворения искусства. Предметы повседневного обихода «готовые вещи» – основные объекты искусства. Оригинальные парадоксы и алогизмы в творчестве М. Дюшана. «Фонтан», «Велосипедное колесо», «Джоконда». Сюрреализм в живописи. П. Клее, Р. Магритта, М. Эрнста.

«Манифест сюрреализма» А. Бретона. Образы сновидений, обманки, реальность ассоциативных форм как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. «Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Германии», «Осенний каннибализм», «Сон». Религиозная тематика в творчестве С. Дали.

Поп-арт – художественный символ американского искусства. Броская коммерческая реклама, комиксы, упрощенная символика рисунка, тиражирование, подражание серийному производству – основные принципы поп-арта. Творчество Э. Уорхолла как торжество образов массовой культуры.

Тема 29. Мастера русского авангарда (2 ч)

Абстракционизм В. Кандинского как выражение импрессии, импровизации и композиции. Синтез фантастического и реального в творческом объединении «Синий всадник». Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, музыкальность, экспрессия цвета, ритмов и линий. Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных форм.

«Черный квадрат» – ключевой образ супрематической живописи. История создания произведения. Творческий путь от «Черного квадрата» к «архитектурам» К. Малевича. Своеобразное предзнаменование конструктивизма. Нью-Йорк «Город Малевича».

В. Татлин – основоположник живописного конструктивизма. «Контррельефы В. Татлина. проект памятника III интернационалу. Творчество А. Родченко как основателя идеи рационального искусства и его успехи в фотографии, Эль Лисицкий и П. Чернышев – основоположники графического дизайна.

Тема 30. Зарубежная музыка 20-го века (2 ч)

Музыкальный мир 20 века. Стили и направления. Развитие классико-романтической традиции в музыке. Новые принципы организации – атональность и додекафония. Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера: симфония кантата «Песнь о земле» как музыкальное выражение глубокой любви и безысходности. Творчество А. Шенберга. Атмосфера душевной подавленности, трагического мироощущения человека. Сочетание

вокального речитатива и драматической декламации в вокальном цикле «Лунный Пьеро». Духовная музыка О. Мессиана «Рождество Христово», «Явление предвечной церкви». К. Пендеревский «Страсти по Луке», оратория «Магнификат». Фольклорные традиции в музыке. Б. Барток «Двадцать венгерских народных песен».

Песенная и инструментальная музыка кантри и её истоки. Музыка «вестерн» и её главные темы и герои. Фолк – рок Б. Дилана. Искусство джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм – как основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазовой музыки. Выдающиеся исполнители: Луи Армстронг, Э. Фитцджеральд, Д. Гершвин. – король джаза. «Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс». Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернштейна. Рок как уникальное явление музыкальной культуры. Танцевальная музыка рок-н-ролла и её популярный исполнитель Элвис Пресли. Рок музыка «Битлз», «Ролинг стоунз», «Пинк Флойд», «Куин». Классические традиции в искусстве арт-рока: рок опера «Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок: «Лед Зепелин», Дип Пепл», «Блек Сэббат».

Тема 31. Русская музыка XX столетия (4 ч)

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Симфоническая поэма «Прометей». Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение европейских и русских традиций. Развитие традиций русской колокольной музыки в поэме «Колокола».

Духовная хоровая музыка «Всенощное бдение», «Литургия Иоанна Златоуста». Многообразие творческого наследия Игоря Стравинского. Русская тематика в балетной музыке: «Жар птица», «Петрушка», «Весна Священная». Богатство и красота творческих решений. Поиски новых форм «Свадебка», «История солдата». Новаторский характер оперного искусства «Царь Эдип», «Похождение повесы». Духовная тематика «Симфония псалмов».

Дух новаторства в творчестве С. Прокофьева: «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и её образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта». Музыка к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Музыкальное творчество Д. Шостаковича. Седьмая симфония «Ленинградская» как символ борьбы с фашизмом. Образ разрушительной темной силы в теме «Нашествие». Оперное и балетное творчество «Катерина Измайлова», «Нос», «Золотой век». Музыка к кинофильмам и музыкальным спектаклям. Г. Свиридов – большой мастер хоровой музыки. Музыкальные интерпретации творчества С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака.

Камерная вокальная музыка на стихи У. Шекспира и Р. Бернса. Пушкинская тема в творчестве Г. Свиридова. Хоровой концерт «Пушкинский венок» оркестровый цикл «Метель». Феномен массовой песни 30-х – 50-х годов. Песенная классика А. Александрова, И. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, И. Дунаевского, М. Блантера. Музыкальный авангард А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина. Сочетание классических и современных традиций в творчестве композиторов. Музыкально- поэтическое творчество бардов Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор.

Тема 32: Зарубежный театр XX века (4 ч)

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со зрителем и новых форм художественной выразительности. Интеллектуальный театр и новая драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана. Р. Роллан и влияние его творчества на развитие театрального искусства. Б. Шоу – театр высоких идей, способных научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек – главный герой драматургии, сложность и противоречивость его

внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия. «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» – лучшие произведения Б. Шоу.

Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драмы крика» и проблемы маленького человека, раздавленного обстоятельствами жизни как основная идея творческой новации экспрессионизма. Творчество Г. Крэга и его вклад в театральное искусство. Осуществление реформы сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освещения, цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа – основа актерского мастерства.

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж. П. Сартра. Пьеса «Мухи» и её глубокий символический смысл. Театр абсурда как воплощение алогичности и ирреальности окружающего мира. Идеи обреченности маленького человека, сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Пьесы Э. Ионеско – решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в организации сценического действия.

Эпический театр Б. Брехта. Эффект «отчуждения» в театральной системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра и его характерные отличия от театра драматического. Спектакль «Мамаша Кураж и её дети». Творческие эксперименты П. Брука. Поиски новых форм синтетического театра. Зарубежный театр последних лет. Д. Стеллер, П. Штайн, Е. Гротовский. Выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие классических традиций в театральном искусстве.

Тема 33. Русский театр XX века (4 ч)

Следование реалистическим традициям русского театра 19-го века. Поиски новых сценических отношений. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства. Жизненный путь великих реформаторов сцены. Понятие о системе Станиславского и его книга «Моя жизнь в искусстве». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли К. С. Станиславского. Рождение Московского Художественного Театра.

Идея синтеза искусств и её воплощение на балетной сцене. Хореографический и живописный модерн М. Фокина и Л. Бакста. Лучшие постановки: «Шопениана», «Павильон Артемиды», «Египетские ночи». «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже и их триумфальное шествие по сценам Европы: «Шахерезада», «Жар-птица», «Дафнис и Хлоя», «Петрушка», «Послеполуденный отдых Фавна» в исполнении В. Нижинского. Лучшие исполнители: Т. Карсавина, А. Павлова, С. Лифарь, И. Рубинштейн. Театральный авангард В. Мейерхольда.

Мечта о радикальном обновлении русского театра. Эксперименты с освещением, декорационным оформлением и эстетикой спектаклей. Театральные постановки «Балаганчика» и «Незнакомки» по произведениям А. Блока. Двойственность и абсурдность происходящего на сцене, самоирония и гротеск на сцене, открытый контакт со зрительным залом, необычность костюмов, музыки и декораций. Творчество мастера в советский период. Значение наследия Мейерхольда для последующего развития театра. Камерный театр А. Я. Таирова – это театр преображенной действительности. Следование романтическим традициям, широкое использование художественных символов. Задачи режиссера и требования к игре актеров. Возрождение искусства пантомимы.

Театр времен Великой Отечественной Войны новые темы и образы. Обращение к классическому наследию. Театр 50-90-х годов. Творческие поиски и достижения. Отечественный театр последних лет. Творческая деятельность О. Ефремова, Ю. Любимова, Л. Додина, П. Фоменко, М. Захарова, Г. Товстоногова, О. Табакова.

Тема 34. Становление и расцвет зарубежного и отечественного кинематографа (3 ч)

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Люмьер. Творчество Ж. Мельеса – новый шаг в истории киноискусства. Производство фильмов с короткими бытовыми сценами. Эффекты стоп-кадра и двойной экспозиции. Рождение звукового кино.

Начало кинематографической индустрии. «золотой век Голливуда». Разнообразие жанров кино: авангард и экспрессионизм в творчестве немецких режиссеров. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и растерянность человека, живущего в атмосфере лжи и насилия. Картина Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». Особенности развития действия, мастерская игра актеров.

Сюрреализм Л. Бунюэля. Совмещение реального и нереального. Мир подсознательных ассоциаций и сновидений человека как основной материал картины. «Андалузский пес» – соединение логических парадоксов, противоречий и случайных ассоциаций. Неореализм итальянского кино. Фильм Роберто Росселини «Рим – открытый город». Трагизм военных лет и героизм участников Сопротивления. Режиссеры: Дж. Де Сантис, В. Де Сика, Л. Висконти и М. Антониони. Рождение национального кино в Европе. Французские работы В. Роже, Ж. А. Годара, Р. Клера, Ж. Кокто. Кинематограф стран Скандинавии: И. Бергман. Творчество английского режиссера А. Хичкока. Польские мастера А. Вайда и К. Занусси. Режиссеры американского кино: В. Аллен, Ф. Ф. Коппола, С. Кубрик, Д. Кэмерон, С. Поллак, М. Скорцезе, С. Спилберг, О. Стоун, М. Форман, К. Тарантино. Всемирная известность А. Курасава «Семь самураев».

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова «Понизовая вольница». Фильмы А. А. Ханжонкова, Я. Протазанова, Д. Ветрова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина. Картина С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» – выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ, подавленной революции. Искусство монтажа – как одно из главных достижений режиссера. Феномен советской музыкальной комедии: «Веселые ребята», «Волга, Волга», «Цирк») Г. Александрова. «Кубанские казаки» И. А. Пырьева. Фильмы о ВОВ и их роль в воспитании патриотизма и веры в победу над фашизмом. «Повесть о Настоящем Человеке», «Летят журавли», «Восхождение», «Завтра была война», «Они сражались за родину». Кинематограф 60-80-х годов. Творчество А. Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Зеркало». Фильмы Э. А. Рязанова «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Жестокий романс». Работы Л. И. Гайдая «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница». К. Муратова «Настройщик», творчество А. Кончаловского и Н. Михалкова.

Обучающийся научится:

- разбираться в многообразии стилевых направлений и жанров искусства XX века;
- разбираться в том, почему так резко изменились цели и задачи, поставленные перед искусством; обретёт опыт анализа и возможности понимания сложного искусствоведческого текста;
- видеть смысловые пересечения между эпохами и их трансформации в противоречивой структуре развития общества.

Обучающийся получит возможность научиться:

- составлять собственное мнение о происходящих процессах в обществе, влияющих на развитие идеологии;

- видеть влияние на становление личности влияет изучение культурного наследия человечества.

Художественно-творческая деятельность учащихся:

- составление собственных программ культурного развития;
- проведение тематические мероприятия по знакомству с шедеврами кинематографа;
- создание театральных постановок;
- оформление выставок современного искусства;
- написание художественных текстов и придумывание игровых сценариев на основе изученного материала;
- организация фестивалей и вечеров современной и классической музыки;
- выполнение проектов как в мини группах, так и в больших командах.

Тематическое планирование				
№ п/п	Наименование раздела и тем урока	Кол-во часов	Практ. работы	Формы контроля
	Раздел 1. Художественная культура древнейших цивилизаций	12		
	Тема 1. Первые художники Земли	4		
1	Синкретичность первобытного искусства Эссе «Рассуждение о стиле»	1		
2	Миф – основа сказаний о Мире	1	проект	
3	Зарождение архитектуры	1	проект	
4	Символ – образ и знак	1	проект	
	Тема 2. Архитектура страны фараонов	4		
5	Мировое значение египетской цивилизации	1	проект	
6	Канон в искусстве	1	проект	
7	Архитектура страны фараонов	1	проект	
8	Проверочная работа №1 Тема «Следы Египетского искусства» в мировой культуре»	1		пров. работа
	Тема 3. Художественная культура Междуречья	4		
9	Значение и достижения культуры Шумерского царства	1	проект	
10	Эпос о Гильгамеше – первый литературный памятник	1	проект	
11	Архитектура Древнего Вавилона и Персополя	1	проект	
12	Связь и преемственность мирового культурного наследия	1	проект	
	Раздел 2. Художественная культура античности	12		
	Тема 4. Эгейское искусство	3		
14	Истоки Крито-Микенской культуры	1	проект	
15	Шедевры архитектуры	1	проект	
16	Проверочная работа №2 Тема «Трагический закат великой цивилизации и её влияние на мировую культуру»	1		пров. работа
	Тема 5. Золотой век Афин	4		
17	История развития и значение искусства Древней Греции	1	проект	
18	От архаических образов к высокой классике греческого искусства	1	проект	
19	Произведения Гомера «Одиссея» и «Илиада»	1	проект	
20	Истоки древнегреческого театра	1	проект	
	Тема 6. Культура Императорского Рима	5		
21	Истоки и значение Древнеримской художественной культуры	1	проект	
22	Архитектура Древнего Рима	1	проект	
23	Живопись и декоративное искусство	1	проект	
24	Литература, поэзия, театр и цирковое искусство в Древнем Риме	1	проект	
25	Проверочная работа №3 Тема «Рим и Христианство»	1		пров. работа
	Раздел 3. Художественная культура Средневековья	16		
	Тема 7. Мир Византийской культуры	3		

26	Византия и Античность	1	проект	
27	Константинополь и храм Софии. Виртуальное путешествие	1		
28	Искусство иконописи	1	проект	
	Тема 8. Архитектурный облик Древней Руси	4		
29	Основные черты Древнерусского зодчества	1	проект	
30	Искусство Великого Новгорода	1	проект	
31	Золотой век русской иконописи	1	проект	
32	Проверочная работа №4 Тема: «Искусство единого Российского государства»	1		пров. работа
33	Архитектура Московского Кремля	1	проект	
	Тема 9. Искусство Средневекового Востока	4		
34	Неповторимость художественной культуры Индии	1	проект	
35	Уникальный характер культуры Китая	1	проект	
36	Искусство Страны восходящего солнца	1	проект	
37	Художественная культура Ислама	1	проект	
	Тема 10. Архитектура западноевропейского Средневековья	3		
38	Жизнь средневекового города	1	проект	
39	Готика – основные периоды развития стиля.	1	проект	
40	Искусство мозаики и витражной живописи	1	проект	
	Тема 11. Театральное искусство и музыка в культуре средних веков	2		
41	Литургическая драма	1	проект	
42	Органная музыка в церковном богослужении	1	проект	
	Раздел 4. Художественная культура Возрождения	16		
	Тема 12. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения	4		
43	Проторенессанс и раннее Возрождение	1	проект	
44	Архитектура Флоренции	1	проект	
45	Развитие живописи раннего Возрождения	1	проект	
46	Творчество С. Боттичелли	1	проект	
	Тема 13. «Золотой век» Возрождения	4		
47	Идеалы гуманизма и веры в человека эпохи Возрождения	1	проект	
48	Бунтующий гений Микеланджело	1	проект	
49	Проверочная работа №4 Тема: «Рафаэль – первый среди великих»	1		пров. работа
	Тема 14. Возрождение в Венеции			
50	Архитектурный облик Венеции	1	проект	
51	Джорджоне и мастера венецианской живописи	1	проект	
52	Веронезе – певец праздничной Венеции	1	проект	
53	Музыкальная культура Возрождения	1	проект	
	Тема 15. Северное Возрождение	4		
54	Ренессанс в архитектуре Северной Европы	1	проект	
55	Живопись нидерландских и немецких мастеров	1	проект	
56	Дюрер – великий мастер	1	проект	
57	Проверочная работа №5 Тема: «Мир Иеронима Босха»	1		пров.

				работа
	Раздел 5. Художественная культура XVII – XVIII в	28		
	Тема 16. Эпоха Барокко	11		
58	Непрерывающаяся смена стилей в искусстве	1	проект	
59	Искусство Маньеризма	1	проект	
60	Особенный мастер Эль Греко	1	проект	
61	Эстетика барокко	1	проект	
62	Архитектура барокко	1	проект	
63	Живопись Барокко	1	проект	
64	Реалистические тенденции в живописи Голландии	1	проект	
65	Вермеер Дельфтский	1	проект	
66	Творчество Рембрандта	1	проект	
67	Музыкальное искусство барокко	1	проект	
68	Русская музыка барокко	1	проект	
	Тема 17. Классицизм в архитектуре Западной Европы	3		
69	Идея величия и могущества империи	1	проект	
70	Прогулка по Версалю	1	проект	
71	Английская архитектура Классицизма	1	проект	
	Тема 18. Шедевры классицизма в архитектуре России	2		
72	Архитектурный театр Москвы В.Баженова	1	проект	
73	Архитектурный облик Петербурга	1	проект	
	Тема 19. Изобразительное искусство рококо и классицизма	3		
74	Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи	1	проект	
75	Скульптура классицизма	1	проект	
76	Живопись рококо	1	проект	
	Тема 20. Русский портрет XVIII века	5		
77	Истоки русского портретного искусства	1	проект	
78	В. Аргунов, В. Рокотов- мастера портрета	1	проект	
79	Романтика портрета	1	проект	
80	Скульптурный портрет в русском искусстве	1	проект	
81	Проверочная работа №6 Тема: «Театральное искусство барокко»	1		пров. работа
	Тема 21. Композиторы Венской классической школы	4		
82	Выражение эстетики классицизма в музыке	1	проект	
83	Классический симфонизм Гайдна	1	проект	
84	Музыкальный мир В. А. Моцарта	1	проект	
85	Бетховен – музыка, высекающая огонь из людских сердец	1	проект	
	Раздел 6. Художественная культура XIX века	18		
	Тема 22. Феникс Романтизма	4		
86	Романтизм. История происхождения термина	1	проект	
87	Изобразительное искусство романтизма	1	проект	
88	Романтизм в русском искусстве	1	проект	
89	Романтический идеал и его отражение в музыке	1	проект	
	Тема 23. Реализм – художественный стиль эпохи	4		

90	Эстетика реализма	1	проект	
91	Становление художественной системы реализма	1	проект	
92	Русская идея в искусстве	1	проект	
93	Реализм и натурализм	1	проект	
	Художники импрессионисты	4		
94	Салон отверженных	1	проект	
95	Эстетика импрессионизма	1	проект	
96	Графика Тулуз Лотрека	1	проект	
97	Скульптура	1	проект	
	Тема 24. Пути развития Западно-европейского театра	8		
98	«Порыв духа и страсти души» в театре	1	проект	
100	Западноевропейский реалистический театр	1	проект	
101	Театральное искусство Англии	1	проект	
102	Театральное искусство в Германии	1	проект	
103	Русский театр романтизма	1	проект	
104	А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь – драматургия русского театра	1	проект	
105	«Русский национальный театр» А. Н. Островского	1	проект	
106	Театр второй половины XIX века	1	проект	
	Раздел 8. Художественная культура XX века	34		
	Тема 26. Искусство символизма	4		
107	Художественные принципы символизма	1	проект	
108	«Музыкальная живопись» М. Чюрлениса	1	проект	
109	Символизм в творчестве М. А. Врубеля	1	проект	
110	Объединения художников Серебряного века	1	проект	
	Тема 27. Архитектура: от модерна до конструктивизма	4		
111	Идеи и принципы архитектуры начала XX века	1	проект	
112	Идеи рационализма нач. XX в	1	проект	
113	Баухауз – школа промышленного искусства	1	проект	
114	Русский модерн	1	проект	
	Тема 28. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства	7		
115	Разнообразие художественных направлений XX веке	1	проект	
116	Фовизм А. Матисса	1	проект	
117	Творчество П. Гогена	1	проект	
118	Фундамент живописи, заложенный П.Сезанном	1	проект	
119	Духовная драма после Мировой войны 1914	1	проект	
120	«Манифест сюрреализма» А. Бретона	1	проект	
121	Поп-арт – художественный символ американского искусства	1	проект	
	Тема 29. Мастера русского авангарда	2	проект	
122	Абстракционизм В. Кандинского	1	проект	
123	Проверочная работа №7 Тема: «От «Черного квадрата» к «Архитектонам» К. Малевича»	1		пров. работа
	Тема 30. Зарубежная музыка 20-го века	2		
124	Стили и направления XX в.	1	проект	

125	Рок как уникальное явление музыкальной культуры	1	проект	
	Тема 31. Русская музыка XX столетия	4		
126	Традиции романтизма и символизм в творчестве А.Н.Скрябина	1	проект	
127	Русская тематика в балетной музыке	1	проект	
128	Дух новаторства в творчестве С. Прокофьева	1	проект	
129	Музыкальный авангард А. Шнитке	1	проект	
	Тема 32. Зарубежный театр XX века	4		
130	Основные пути развития зарубежного театра	1	проект	
131	Экспрессионизм на театральной сцене Германии	1	проект	
132	Сюрреализм в театральном искусстве Франции	1	проект	
133	Эпический театр Б. Брехта	1	проект	
	Тема 33. Русский театр XX века	3		
134	МХАТ К.С.Станиславского	1	проект	
135	Театр «Современник» О.Ефремова, «Таганка» Ю.Любимова	1	проект	
136	Проверочная работа №8. Тема: «Художественные направления в театральном искусстве XX века»	1		пров. работа
	Резерв			

Учебно-методический комплект

- Учебная литература по предмету «Мировая художественная культура»
- Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 10 ДРОФА (<http://fpu.edu.ru/fpu>)
- Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 11 ДРОФА (<http://fpu.edu.ru/fpu>)
- Фонохрестоматии музыкального и литературного материала на MP3 и пособия для учителя.